

Мелодия

Оглавление

Учим сочинять	2
Шаблон или индивидуальность?	4
Как написать квартет?	5

Талантливых, гениальных, бесподобных, прекрасных скрипачей было, есть и будет много. А Великий скрипач был только Паганини.

Смелое утверждение. Никто ж его не слышал, Паганини-то, чтоб сравнить с Ойстрахом-Коганом-...

А что, Ойстрах и Коган были прекрасными исполнителями. Туда же можно и других скрипачей поставить на пьедестал. Я же говорил, что много таких гениальных и талантливых.

Но Паганини - это ВЕХА, от которого много что пошло нового в скрипичном искусстве. Не будь Николо композитором, а только исполнителем того, что было написано, он бы так и остался - просто талантливым скрипачом. Но в те времена просто скрипачей не было - были скрипачи-композиторы. И все гениальные, но Паганини выше их. Поэтому он и останется символом Скрипача.

И даже сочинив произведение сложнее паганиниевских (сложнее Эрнста), никто не станет более великим, чем он. Это место уже занято и вакантным никогда не будет.

Уже будут скрипачи виртуознее Паганини, сочиняющие музыку сложнее паганиниевской музыки, а он все равно будет Паганини. Ну, типа, Гагарин, который всегда будет первым.

Учим сочинять

Не читал весь поток. Прочел только первые две страницы и вижу, что люди говорят, что все плохо. Никто ничему не учит. И правильно делают, что не учат. Можно изучать гармонию, полифонию, форму. Слушать и читать музыку, общаться с музыкантами (студентами и преподавателями). Изучать инструменты, инструментовку. Историю музыки и пр., но не учиться сочинять. Этому нельзя научиться, однозначно. Как я представляю себе идеальный урок по композиции:

студент приносит преподавателю свое сочинение (при условии, что студент не профан в вышеперечисленных предметах), они вместе его прослушивают и обсуждают достоинства и недостатки. Преподаватель, конечно же, будет высказывать свое субъективное мнение, а студент (ведь он выбрал именно этого композитора себе в учителя) будет прислушиваться: соглашаться или нет, - и развиваться, развиваться. Может, из него что-то и получится, а может и нет. Главное, чтобы у него на всякий случай была другая профессия под боком (исполнительство или преподавание). А если ученик нацелился быть именно композитором и никем больше, то он может и не выиграть эту лотерею - быть успешным композитором, и остаться у разбитого корыта: не композитор и не музыкант.

Это все равно что сказать: дирижирование дело темное, человек или дирижер или нет, зачем образование?

Вы, судя по вашим высказываниям, не прочли моего поста внимательно или сразу же забыли прочитанное. Я говорил о том, что в обучение композитора входит много предметов, и перечислил их. Вы только можете добавить еще парочку, если хотите. Это и есть ОБРАЗОВАНИЕ. А вот сам творческий процесс - это действительно дело темное. Что там у композитора будет сегодня звучать в голове?

Может быть вы научите студента сочинять? Сомневаюсь. И не в ваших педагогических способностях - просто этому невозможно научить. Да, технике можно научить. А что такое композиторская техника - это то, за что прячется неталантливый композитор. (неталантливый поэт, неталантливый художник и прочий неталантливый человек).

Вы, судя по вашим высказываниям, не имеете представления об образовательном процессе у композиторов, что это может быть такое, из чего вообще музыка делается, в чем ремесло заключается.

Вы, судя по всему, понятия не имеете, с кем говорите, и какое у человека образование. Я, когда не согласен с собеседником, образованием не тычу, т.к. могу промахнуться. Чего и Вам желаю.

Кстати, совместительство далеко не самый лучший вариант. Ни один из крупнейших композиторов второй половины XX века не был совместителем в том смысле, в каком вы предлагаете. Потому что для того чтобы достичь чего-то в искусстве сочинять, надо отдавать ему очень много времени.

Так они же крупнейшие композиторы. Они, значит, попали в струю. А сколько в консах учится будущих композиторов и сколько из них будет выдающимися (что там статистика говорит? 0.001%, не правда ли?)

Давайте уж тогда напишите, что лучше на всякий случай получить "нормальную профессию" – дантиста или там менеджера по продажам. Это кормит надежнее, чем исполнительство, не правда ли?

А этот Ваш пассаж из другой оперы. На него даже отвечать невозможно, так он неадекватен теме форума.

Хотите, я открою топик: какая профессия лучше композиторской? Нет, лучше вы сами, как автор идеи - я до такого еще не додумался.

Да нет, понял прекрасно. но вот что: творчество – это не прыжки в высоту, это прыжки в длину. Нет никакой такой качественной планки, которую надо преодолеть, и будет "творчество". Творчество и техника (в широком смысле) это одно и то же.

Я много учился и многому. Поверьте, я обладаю неплохой техникой написания стихов, но творчества поэтического в себе не чувствую - ну не поэт я. Хотя могу накропать стихи по всем правилам, и неискушенный человек может обмануться. Почему я так говорю? Потому что я стихи не слышу, а конструирую по законам версификации. А вот мелодию с ее развитием я слышу. Техника мне нужна только для оформления всего этого сочинения в должный вид.

Такое я наблюдал и среди других творческих профессий.

Но мне кажется, что если охоту к сочинению у человека можно отбить, то лучше ему заниматься чем-нибудь другим.

Золотые слова. Так и надо со студентами-композиторами. Бить их и в хвост, и в гриву. И только настоящие композиторы останутся. А остальные уйдут в домоуправы.

А кто ответит на вопрос: сколько вообще нужно композиторов в отдельно взятой стране в определенное время? Как бы так всех ненужных поубивать, а оставить только тех, кто выжил, а значит и талант?

Шутка.

Господа, не забывайте умные фразы: Таланту надо помогать, а бездарность сама пробьется.

Шаблон или индивидуальность?

Я не знаток всей музыки и не помню номера разных симфоний и сонат. Но когда я слушаю радио, то моментально определяю: вот играют Вивальди, а это, конечно же, Шостакович. А вот это Бородин.

И почему мы угадываем композитора, не зная именно это сочинение? Да потому что мы узнаем композиторские шаблоны.

А почему музыковеды определяют какого-то композитора, что он писал под влиянием другого? Да потому что узнаются шаблоны именно того композитора. Так и в литературе, и в музыке, и в живописи.

...
Есть такой прием ведения дискуссии - *reductio ad absurdo*. Я им сейчас воспользуюсь.

Вот когда я слышу в маршрутке очередное "Она хотела бы жить на Манхэттене // И с Деми Мур делиться секретами", я исполнителя не узнаю. Ну никак. Хотя, вероятно, не одну песню у него(нее) слышал. Следуя Вашей логике, в творчестве этого исполнителя отсутствуют композиторские шаблоны, так?

Вы знаете, SSK, а мне нравится ход Ваших мыслей. Ведь если правильно опровергнуть абсурдную мысль - это значит понять суть вещи. Мы не узнаем композитора очередной попсовой песни (но не исполнителя) не потому что у него отсутствует шаблонность, а потому что вся попса сегодня - это один большой шаблон. Это первое. Второе: наличие композиторских шаблонов говорит о наличии композиторской индивидуальности. Если у композитора отсутствуют свои оригинальные шаблоны - это значит, что у него нет индивидуальности. Просто в нашей лексике эти два слова - антонимы. Хотим похвалить композитора - говорим о наличии индивидуальности. Хотим поругать - говорим о шаблонности в творчестве. А в принципе мы говорим об одном и том же, т.е. о синонимических явлениях.

Поэтому, если Вы сказали, что у автора "Она хотела бы жить на Манхэттене" отсутствуют шаблоны, это значит, что у него нет индивидуальности. А значит он не творец, а ремесленник, производитель "дешевого мыла".

Как написать квартет?

Маленький диктофон на тумбочку. В нужный момент мелодию с ритмом напеть, а потом утром, прослушивая напевку, все вспомнить. Даже если напевка будет не совсем качественная - она поможет вспомнить ассоциации.

Клавиши хороши в том случае, если сразу наигрывать без ошибок (напевать без ошибок легче), а то при прослушивании "лишние" звуки (ведь будете исправлять) забьют музыкальную идею.

Вы знаете, в чем Ваша проблема? Вы взялись за сложнейшее дело, а на форуме задаете вопросы первого уровня, которые должны были знать сами: из книг, от учителя, из поиска по справочникам в библиотеке или интернете.

Вы еще спросите здесь, в каком ключе писать для альты и виолончели - и тогда будет полный ажур.

Вот если у вас в процессе работы возникли проблемы, то тогда и обращайтесь - тут вам все помогут. Но не унижайте ни себя, ни своих собеседников элементарными вопросами.

Мне нужны конкретно ваши высказывания и советы!

Берете в руки карандаш и пишете ноты на четырех нотоносцах соответственно каждому из инструментов. Диапазон инструментов вы уже знаете, так что вперед. Названия штрихов для них возьмите из моего словаря, подпишите на любом языке (у меня там на многих есть). Можете смело использовать современные приемы, как-то: ведение смычка по подставке или за верхним порожком. Стучать смычком по струннодержателю или водить им под струнами. Можете использовать и архаические приемы, но не часто, а то навеете скуку на слушателей. Побольше глиссандо и виолончель в скрипичном ключе в районе вечной канифоли. Альт может играть все время тремоло в первой позиции - на большее они все равно не способны. И верхняя нота для альты пусть не будет выше ми бемоль второй октавы (как тут советовали раньше). Иногда можете дать альту поиграть быстрые ноты, но без четвертого пальца, а то он будет все время спотыкаться.

И не пишите унисоны - для квартетиста это смерть. Еще виолончелист с первой скрипкой подерутся, выясняя под кого нужно унисоны строить. И вообще побольше диссонансов, чтобы не утруждать музыкантов в поисках чистых нот.

P.S. Только не думайте, что это стеб. Так пишут многие современные композиторы.

