

Тайное в музыке

- *Из всех видов искусства музыка обладает наибольшим количеством тайных знаков и шифров. Во многих музыкальных произведениях разных эпох содержатся скрытые сообщения, которые историки смогли расшифровать. Конечно, большинству музыкантов-профессионалов они известны, а вот рядовым слушателям вряд ли: ну звучит произведение, слушать его приятно, ноты и ноты, а о его шифрах, как говорится, они «и слыхом не слыхивали». Но согласитесь, если знать скрытый смысл сочинения, или тайные значения, ловко спрятанные в нем автором, то и слушать его интереснее!*

Одной из самых популярных шифровок, распространенных в музыкальном искусстве, начиная с XVII века, является монограмма. Наверняка, вы знакомы с этим понятием. Оно означает соединение букв имени или фамилии в единый символ.

Каким же образом композиторы создавали ее и использовали в своих сочинениях? Все просто: для обозначения музыкальных звуков, как известно, всегда применялись буквы латинского алфавита (c – до, d – ре, e – ми, f – фа, g – соль, a – ля, h – си), если композитор находил эти буквы в своем или чьем-то имени, он составлял шифр.

Нота		Диез	Бемоль
До	C	cis	ces
Ре	D	dis	des
Ми	E	eis	es
Фа	F	fis	fes
Соль	G	gis	ges
Ля	A	ais	as
Си	H	his	b

- *Самая известная монограмма всех времен и народов берет свое начало от фамилии величайшего немецкого композитора И.С. Баха – «В А С Н». Вглядитесь в нее: каждая буква обозначает определенную ноту: В – си бемоль, А – ля, С – до, Н – си. Если сыграть эти ноты по порядку, получится музыкальная тема-монограмма. Ее неоднократно использовал в своих сочинениях сам Бах, она часто звучит, например, в «Credo» Мессы си минор.*

Символ веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

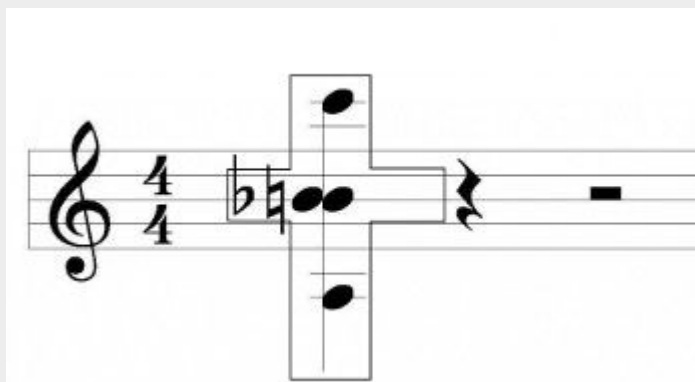
И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

- *Исследователи считают, что композитор зашифровал в этой теме символ креста, ведь он был очень религиозным человеком*
- *Многие композиторы брали эту последовательность звуков за основу своих произведений. На сегодняшний день таких сочинений насчитывается около четырех сотен.*

ВАСН - четыре буквы, четыре ноты, си-бемоль - ля - до - си (бекар).

Сам Бах пользовался этим приёмом, вот еще один пример:
фуга xv

The image shows a page of a musical score for a fugue. The title is "FUGA. Allegro moderato. (♩ = 76.)". The score is written for two staves, treble and bass clef. The key signature has one flat (B-flat). The first staff begins with a treble clef and a bass clef, with a dynamic marking of *mf*. A blue circle highlights the first four notes of the treble staff: B-flat, A, D, and C. The second staff continues the melody with various ornaments and fingerings. The third staff features a *cresc.* marking and continues the complex rhythmic and melodic patterns. The score includes numerous fingerings and ornaments throughout.

А позже дань уважения великому Себастьяну отдали Шуман и Лист, Римский-Корсаков и Бизони, Регер, Онеггер, Пуленк, а также многочисленные авангардисты. Давайте посмотрим!

Использование таких монограмм могло быть не только данью почтения великим мастерам, но порой и шуткой. Вот как раз такой случай: Римский-Корсаков, придумывая пьесы для сборника вариаций на тему "тати-тати", не удержался и сочинил вот такую смешную фугетту на имя ВАСН

- *Первый опус Шумана - Вариации на тему ABEGG. Прихотливая, изысканная тема, немного изломанная, с тритоном в середине. Принято считать, что Abegg - это фамилия приятельницы Шумана, Меты Абегг. Однако хоть что-то разузнать о ней нам не удалось. Никаких следов! Было бы очень интересно понять, а была ли на самом деле такая девушка - или это очередная фантастическая история вполне в духе Шумана)) Мета - странное имя. Если поменять буквы местами, мы получим слово "тема"...*

- *Одни загадки!*

В основе каждой из 20 пьес цикла «Карнавал» Шумана есть что-то вроде темы - четыре ноты, ASCH (ля, ми бемоль, до и си). Если комбинировать эти звуки в разной последовательности, то будут получаться разные мелодии-зёрнышки, и уже из них Шуман "выращивает" пьесы, включённые им в его Карнавал.

Почему именно ASCH? Возможно, потому, что эти буквы являются частью фамилии Schumann. А ещё - это название городка в Чехии, где жила некая Эрнестина фон Фриккен, к которой в то время Шуман был немножко неравнодушен))

Любое сочетание выбранных звуков даёт характерную и оригинальную интонацию, Шуман даже не побоялся из одних этих "пустых" нот сотворить своих Сфинксов!

Но на самом деле Шуман написал для Карнавала больше вариаций, чем напечатано в нотах и исполняется на концертах. То, что не поместилось в Карнавал, Шуман сохранил и вместе с другими сочинениями разных лет издал под заглавием "Листки из альбома". Это Вальс (№4), Романс и "Эльф": тот же самый характерный мотив-зёрнышко присутствует в них и свидетельствует о своём настоящем происхождении, как тест ДНК))

Шуман. Вальс

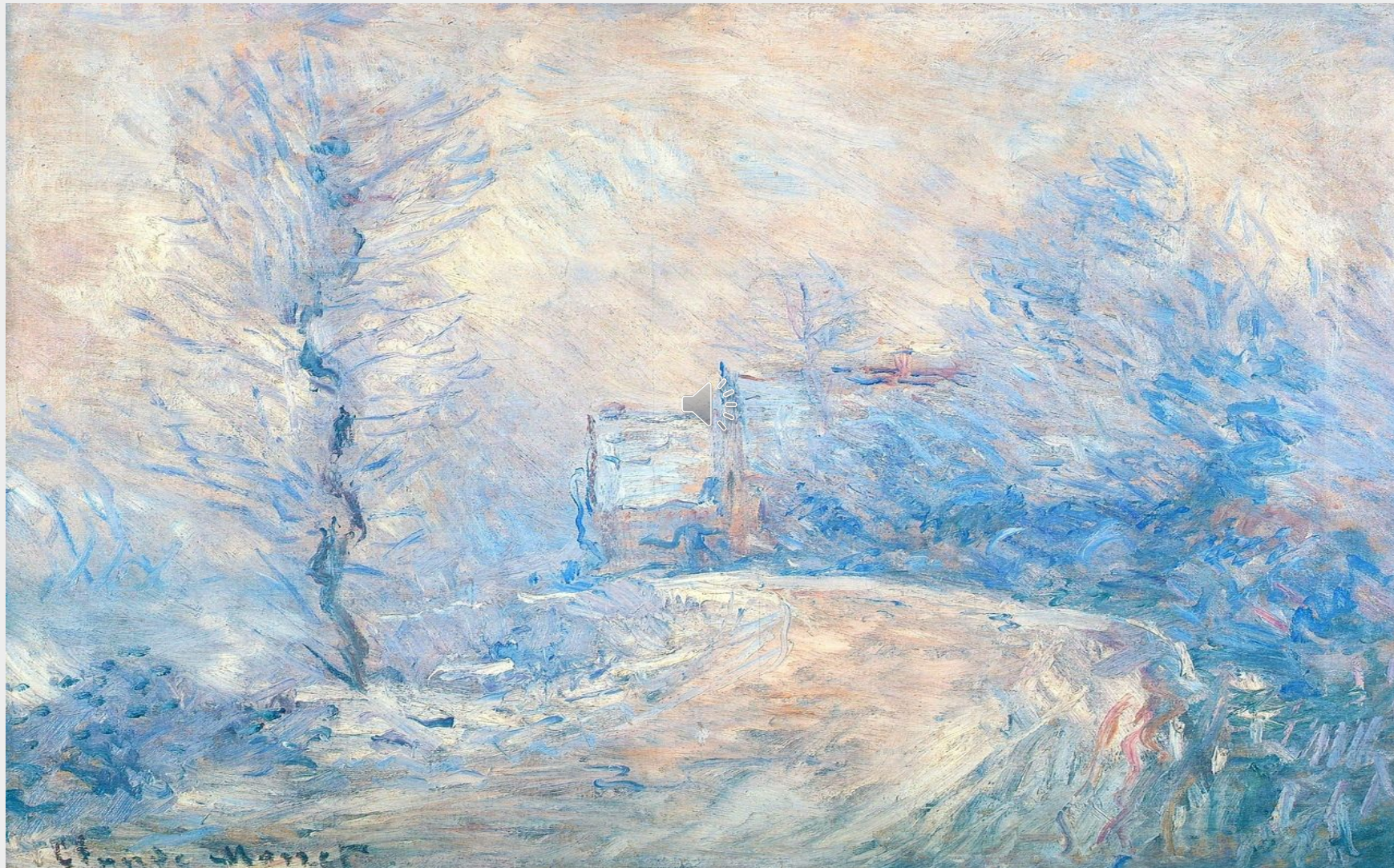

Клод Дебюсси не реже Шумана пользуется подобными шифровками.

Фамилия композитора начинается с букв D и E, в переводе на ноты это Ре и Ми.

Музыковеды считают, что это его подпись в музыке, и не случайно именно с Ре и Ми начинаются тревожные "Шаги на снегу", именно с этих двух звуков:

К. Дебюсси. Шаги на снегу

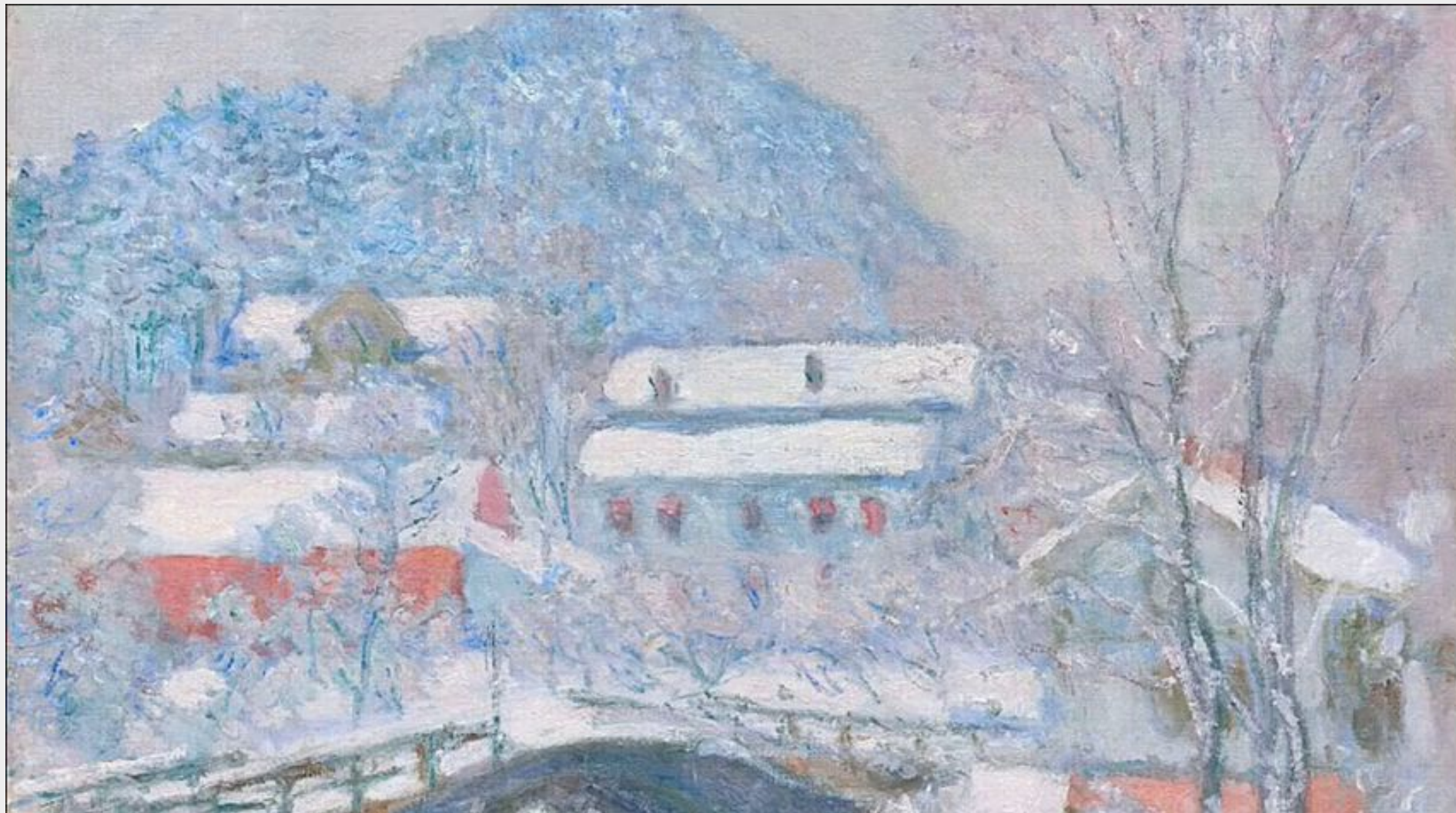

Когда речь заходит о Дебюсси, мы по привычке сразу открываем томик Л. Кокоревой. Вот что она пишет о пьесе "Снег танцует" из "Детского уголка"

"...По жанру — это токката. У Дебюсси много токкат. Сады под дождем — тоже токката, но то была веселая токката, там дождь — освежающий, омывающий зелень, заставляющий травы и цветы благоухать. А эта — самая грустная у Дебюсси токката и самая утонченная в своей экспрессии.

Фактура ее характерна для барочных токкат. Поэтому Снег танцует можно было бы отнести к неоклассическим пьесам Дебюсси. Если бы не ее утонченная образность, мимолетная изменчивость состояний, типичные для импрессионизма. Она очень дебюссистская по настроению, по невыразимому чувству печали, как и более поздняя прелюдия Шаги на снегу. Они в одной тональности, в том же грустном d-moll. Более того, есть что-то общее даже в некоторых звуковых элементах двух пьес: начальные звуки и одной, и другой — завуалированная анаграмма Дебюсси".

Снег танцует

- На этой трогательной и прекрасной ноте мы остановимся, чтобы вернуться спустя некоторое время и продолжить этот разговор.
- Д.З. Нарисовать рисунок. «Снег танцует»
- Работы присылайте в Whets app по тел. 89821314248
Обязательно подпишите Имя Фамилию и класс

