

ПОВЕЛИТЕЛЬ КОСМИЧЕСКИХ МИРАЖЕЙ Клаус Шульце

Юлия
Дмитрюкова,
член Ассоциации электро-
акустической музыки
России

За ударными в Psy Free.
1969. © Архив kdm

«Кlaus Schulze...
Шопен электронной музыки...»
Vibraciones, Испания, 1975

Клаус Шульце – одна из ключевых фигур в популярной немецкой электронной музыке со времени 70-х годов XX столетия. Его называют родоначальником мировой клавишной электронной музыки, отцом-основателем «берлинской электронной школы», прародителем техно и нью-эйдж, электронной психоделики и современных танцевальных направлений. Влияние Шульце на мировую электронную музыку невозможно переоценить. Тем не менее, и на рубеже веков «...после появления бесчисленных своих имитаторов Шульце остается гораздо выше всех остальных» (Beyond the Horizon, США, 1994).

Как композитор Шульце исключительно плодовит. За 30 с лишним лет работы им выпущено около 50-ти сольных альбомов (на грампластинках и CD, в том числе 7 под псевдонимом Richard Wahnfried), несколько серий компакт-дисков с неизданными треками и концертными записями (общее количество – 45 CD!), около 20 отдельно выпущенных композиций (синглов). Таким образом, общее число только сольных изданий Шульце переваливает за 100 наименований. А если к этому еще добавить несколько десятков альбомов, записанных Шульцем в составе различных коллективов – *Tangerine Dream*, *Ash Ra Tempel*, *The Cosmic Jokers*, то картина складывается просто «космическая»!

***

Клаус Шульце родился 4 августа 1947 года в Берлине в семье писателя и танцовщицы. В детстве занимался игрой на классической гитаре, выступал в качестве гитариста с несколькими подростковыми рок-группами, овладевая самостоятельно многими секретами музыкального мастерства. Но в большей степени его увлекли ударные инструменты. В 16 лет он становится барабанщиком малоизвестной группы *Les Barons*.

В 1967 году создает собственную «авангардную» рок-группу *Psy Free*, с которой выступает в знаменитых берлинских клубах «Зодиак», «Волшебная пещера» и др. Одновременно он изучает немецкую литературу, историю, философию и психологию в Берлинском педагогическом университете.

На одной из репетиций в клубе «Зодиак» Шульце знакомится с Эдгаром Фрезе, создателем еще малоизвестной тогда электронной группы *Tangerine Dream*. Заменяя отсутствующего ударника, будущий композитор вскоре становится постоянным барабанщиком группы. С его участием в 1970 году эта группа выпускает первый, получивший известность альбом «**Electronic Meditation**».

Незадолго до этого Клаус знакомится с музыкантами группы *Pink Floyd*. Он начинает понимать, что его призвание заключается в иной области, нежели просто исполнение на гитаре или ударных. Его все более привлекают эксперименты с электроникой. В конце 1970 года он вновь предпринимает попытку создания собственного коллектива: им стало трио *Ash Ra Tempel*. Через год группа распадается, еще через два – объединяется снова, но не надолго. Шульце приобретает несколько электронных инструментов и начинает работать самостоятельно.

«Когда я по-настоящему занялся клавишными в 1971-ом, я не знал о них ровным счетом ничего. Я даже не знал где там «ре», а где там «соль» (...). У меня еще был и богатый опыт в качестве барабанщика, и в воздухе носилось множество безумных идей, которых я не мог объяснить тогда, не могу и теперь. Я пытался их воплотить только потому, что победила любовь к сочинительству (...). Это был прыжок в темноту».

Любопытно, что первый альбом Шульце «**Irrlicht**», выпущенный на лейбле «Ohg» (его директор поддерживал так называемую «космическую музыку»), был записан вообще без каких-либо синтезаторов!

В собственной школе электронной музыки. 1979. © Архив kdm

В нем были использованы обработанные звуки электрооргана Teisco, электрогитары, а также фрагменты записи берлинского оркестра *Colloquim Musica*. «Все мои ранние инструменты были очень доступные и дешевые: электрическая гитара, эхо-машина, старенький «Teisco», разбитый усилитель и т.д. Такое вот оборудование, странные идеи и полная неизвестность в плане того, куда это меня заведет. В этом настроении были записаны первые два альбома. Ах, да! Я же попросил классический оркестр подыграть мне. Я писал их дешевым маленьким микрофоном – тем, что прилагались к первым кассетным магнитофонам. Затем, я пропустил весь этот ужас через несколько «подручных средств» и проиграл назад. Еще я переключил свой орган и выудил оттуда удивительные звуки, которые положил на готовые записи и альт. Так появились «Irrlich» и «**Cyborg**» (из интервью с К. Мюллером).

После выхода двух первых альбомов Шульце приобретает синтезаторы и сразу начинает работу над новыми проектами: альбомами «**Picture Music**» (выпущен «Ohg» в 1975) и «**Blackdance**» (выпущен «Metronome» в 1974).

Лучшим альбомом Шульце первой половины 70-х годов стал «**Timewind**», записанный композитором в берлинской *Weltklang-Studio* в 1975 году. Состоявший всего из двух полчаса композиций –

В Берлине. 2002, ноябрь.
© Klaus D. Mueller

Bayreuth Return и *Wahnfried 1883* – альбом «Timewind» занимал верхние строчки в чартах нескольких европейских стран и был удостоен Grand Prix International. Наряду с лучшими работами Tangerine Dream он принадлежит к «золотому фонду» немецкой электронной музыки недавних 70-х и обычно входит в коллекции «электромеломанов». Следующий альбом «**Moondown**» (1976) также оказался очень успешным: было продано 400000 его копий.

Ко времени выхода альбома «Timewind» и «Moondown» уже сложился характерный, узнаваемый стиль музыки Шульце, черты которого сохранились вплоть до его поздних работ.

Стиль музыки Шульце часто определяют как «космический рок» (*Space Rock*), а точнее, как разновидность «прогрессивного рока» 70-х годов. Действительно, связь с прогрессивным роком очевидна. Большая длина композиций (в среднем около получаса – согласно длине стороны виниловой пластинки), эпическое развитие, медитативность (вводящая слушателя в состояние транса), ведущая роль клавишных электроинструментов (по отношению к гитарным партиям), элементы классической музыки (сюитность вместо куплетности, использование оркестровых инструментов и классического вокала, цитаты из классических произведений), мирового фольклора, работа с пространством, шумовые эффекты, концептуальные названия и тексты нередко пессимистического характера (далекие от светлой темы «мира и любви» рок-музыки 60-х)... Все это сближает музыку Шульце с творчеством таких групп «прогрессивного рока» как *Pink Floyd*, *Yes*, *Emmerson*, *Lake and Palmer*, *Genesis*, *Jethro Tull*.

Иногда музыку Шульце причисляют и к стилю *Electronic-Dance*. В таком случае, скорее, имеется в виду не «удобство для танцев» (вряд ли комфортно танцевать под 25-минутную композицию в среднем или медленном темпе), а наличие постоянной

(или почти постоянной) ритмической секции и опоры на нее всей композиции. «Растянутое время» имеет отношение и к традициям немецкой классической музыки, и к общему увлечению европейских музыкантов восточными философиями и культурами. Этот процесс (особенно явственно проступивший с конца 60-х) захватил все музыкальные направления: от мэтров музыкального авангарда (прежде всего К. Штокхаузена, обратившегося к дзен-буддизму) до рок-королей (один из примеров – встречи Дж. Харрисона с Далай Ламой).

При этом Шульце работает в собственном «формате», всегда узнаваемом и породившем не один десяток подражаний. Основой его композиций служит нервный мелодико-ритмический пульс в виде секвенсерных фигураций клавишных (используются, как правило, тембры характерно «электронной» природы). Именно в этих фигурациях – всегда неповторимых, постоянно разрастающихся, «ветвящихся» на полифонические подголоски и ведущих слушателя к кульминации, проявились самые изобретательные стороны таланта Шульце. «Ритм должен соотноситься с сердцебиением, с дыханием. (...) И действительно, мы ходили по студии под ритм секвенсера. После таких занятий я стал лучше понимать, чувствовать ритм», – вспоминает композитор. Естественность его репетитивной техники поражает. При этом традиционная для рок-музыки ритм-секция «бас-ударные» присутствует у Шульце не везде. Она может «включиться» лишь ближе к кульминации, где «собираются» все элементы. В более поздних альбомах роль ритм-секции увеличивается.

Второй «фирменный» фактурный элемент музыки Шульце – насыщенная педаль (выдержанный звук или аккорд) «синтезаторного» струнного или хорового тембра, либо смешанного или изменяемого с течением времени. Пространственная обработка звука придает педали масштабный, мощный, «вселенский» характер. Обычно используются минорные трезвучия, встречаются и атональные аккорды. Гармоническое движение медленное: вплоть до того, что иногда переход от одного аккорда к другому знаменует переход к новому разделу формы! В некоторых композициях, например, в *Velvet Voyage* из альбома «**Mirage**» преобладают как раз педальные голоса, а ритмическая фигурация возникает лишь изредка в качестве дополнения к ней.

На фоне фигураций и педали медленно разворачивается мелодия: длительное «кружение» по соседним ступеням минорной гаммы. Законченные квадратные мелодии у Шульце встречаются нечасто.

Еще один важный элемент – шумовые и звуковые эффекты: глиссандирующие «залпы», «горные обвалы», «грозовые» звуки и др. Иногда Шульце производит шоковые

воздействие на слушателя: после долгого погружения в «репетитивный транс» происходит неожиданное вторжение «чужой музыки» (обычно на пределе громкости). Подобное есть в альбомах «**En=Trance**» (1988) и «**Dosburg Online**» (1997).

В феврале 1973 года Шульце дал первые сольные концерты. Все последующие годы он активно гастролирует, выстраивая на сцене огромную «батарею» из электроинструментов. Его концерты проходят в Англии, Франции, Италии, позже – в Испании и странах Восточной Европы. Композитор также посещает Японию, где знакомится со Стоми Ямашитой (*Stomu Yamashita*) – лидером группы *Go*. В 1976 году группа совместно с Шульце выпускает «**LP Go**», дает концерты в Париже и Лондоне и записывает концертный альбом «**Go Live From Paris**». Музыканты *Go* оказали на берлинского композитора большое влияние, подсказав новые приемы работы с ритмом. «В этой области они научили меня тому, чего я не знал, будучи в 60-70-е уже практически профессиональным барабанщиком», – вспоминает Шульце.

С 1977 года начинается работа Шульце в области киномузыки. Он создает саундтрек к немецкому фильму «**Body Love**», который также вышел отдельной пластинкой и занял второе место в «гостевых» чартах журнала *Billboard*. Через несколько месяцев появляется новый альбом «**Mirage**»: одна из самых популярных пластинок Шульце. Композиции этого альбома *Velvet Voyage* и *Crystal Lake* наполнены призрачными возвышенными образами, здесь слушателя ждут «воздушные замки в отражении кристально чистых озер». Потом появилось продолжение альбома с саундтреком: **Body Love Vol. 2**.

Одной из самых значительных работ Шульце является его десятый сольный альбом, названный лаконично – «**X**» (название следует читать не как «икс», а как «десять»). На двух виниловых пластинках записаны шесть композиций – «шесть музыкальных биографий», согласно подзаголовку альбома. Каждая из пьес посвящена одному из деятелей немецкой истории и культуры. В двух композициях – *Friedemann Bach* (посвящена композитору В.Ф. Баху) и *Ludwig II Von Bayern* (посвящена баварскому королю Людвигу II, покровителю Р. Вагнера) наряду с электронной мастерски использован симфонический оркестр. В пьесах *Friedrich Nietzsche* и *Frank Herbert* преобладают изобретательные секвенсерные фигурации. По

Концерт в Оснабрюке с виолончелистом В. Типольдом. 2001

мнению обозревателя французского журнала «Best» (1979 г.), в композиции Ludwig II Von Bayern Шульце достигает «абсолютной, вневременной красоты», в будущем же она займет свое место в антологии мировой музыки XX века ...

В записи «X» принял участие также немецкий виолончелист Вольфганг Типольд. Затем он в течение двух лет гастролировал вместе с Шульце и участвовал в записи следующего альбома – «Dune». Этот альбом, замыкающий творчество Шульце в 70-е годы, стал одновременно последним из записанных на аналоговой аппаратуре. Его первая песня – *Dune* – соединила в себе авангардные звучания синтезаторов с очень свободной, импровизационной пар-

тией виолончели. Во второй части – ритмичной *Shadows Of Ignorance* – используется текст философского характера, в записи принял участие английский вокалист и стихотворный импровизатор Артур Браун.

В 1979 году Клаус переоборудовал студию из аналоговой в цифровую, включая компьютер GDS. «Начиная с сегодняшнего дня я начал работать с цифровым терминалом, представляющим собой что-то вроде пишущей машинки и контрольного монитора... С помощью этого компьютера я могу делать вещи совершенно выдающиеся! Я могу работать одновременно со 150-ю клавишными!» (из интервью *Autre Monde*, 1980). В том же го-

ду он основал собственную фирму звукозаписи

Тем временем фирма Brain выпускает первый полностью цифровой альбом Шульце – «**Dig It**» (1980). Первая песня в нем так и называлась – *Death of an Analogue* (Смерть аналога). Альбом разочаровал часть поклонников Шульце своей более «коммерческой» направленностью. Новый виток экспериментов начинается с выходом двойного альбома «**Audentity**» (1983). В это же время Шульце трудится над многочисленными саундтреками: *Next Of Kin*, *Angst*, *Havlandet*, *Walk The Edge*. Он совершает поездки по социалистическим странам: выступает в Венгрии и Польше. По материалам этих выступлений был издан концертный альбом «**Dziekuje Poland**» («Спасибо, Польша!»).

В 1984 году Шульце снова предпринимает попытку основать фирму звукозаписи. На его новом лейбле *InTeam* (он просуществовал три года) выходят две работы под псевдонимом Wahnfried: «**Megatone**» и «**Miditation**».

Сольные альбомы композитора конца 80-х годов – «**Dreams**» и «**En=Trance**» – оцениваются критиками как менее удачные. В это же время Клаус начинает осваивать работу с семплами. Он не без основания считает, что технология семплирования явилась более радикальным переворотом в электронной музыке, чем предыдущий переход от аналогового звука к цифровому. «Цифровая запись – это лишь скачок в качестве, в то время как семплирование – это радикально новый путь к созданию структурированного шума и музыки. Звуки, которые мы с таким трудом извлекали в 70-х из громоздкого и дорогого оборудования, в одночасье стали легкодоступны».

Консоли студии Клауса Шульце. 2002

Тем временем в Германии вышла биографическая книга о Шульце, а затем на западногерманском радио прошел цикл из 10-ти передач *The Klaus Schulze Story*. В США после посещения страны композитором в 1988 году сразу по 60-ти радиостанциям прошла передача *Klaus Schulze Pioneer of Space*.

В конце 80-х годов Шульце возвращается к «живым» концертам, выступив в Дрездене (еще входящем в состав ГДР). В 1991 году он дал бесплатный сольный концерт на площади перед кельнским Домским собором. Затем его можно было услышать в Royal Festival Hall в Лондоне, а также в городах Испании.

В 90-е годы Шульце продолжает активно работать, издает около 15-ти новых сольных альбомов. Лучшие среди них – «**Mediterranean Pads**» (1990), «**In Blue**» (1995), «**Are You Sequenced?**» (1996).

В 1993 году композитор выпускает первую грандиозную серию компакт-дисков: «**Silver Edition**» (10 CD), в которой собирает неизданные концертные треки 70-х годов и более «свежие» студийные записи. Серия хорошо продается, и через два года Шульце представляет следующий набор из 10 компакт-дисков: «**Historic Edition**» (составлен только из ранних записей 1973-1982 гг.). К 50-летию композитора малым тиражом (1000 экз.) выходит «**Jubilee Edition**» (1997). В этой серии целых 25 компакт-дисков, а общее время звучания всех совпадает с годом рождения композитора: 1947 минут.

Наконец, в 2000 году было выпущено «**The Ultimate Edition**» (2000) из 50 CD, заново объединившее в себе три предыдущие серии, а также содержащее семь с половиной часов новой музыки.

Кроме того, начиная с середины 90-х годов, Шульце переиздает на CD большинство своих ранних альбомов. Гастролям в 90-е годы он уделяет меньше времени, чем раньше.

Композитор сотрудничает с разными издательствами, его новые работы выходят на малоизвестных лейблах, сразу привлекая к себе внимание. Один из синглов Шульце – *Himmel und Erde* (1996) – вышел в сборнике «**Back To The Universe**», выпущенном в России и включившим в себя треки как зарубежных, так и наших отечественных композиторов.

Шульце всю жизнь интересуется современной техно-культурой, рэйвом и эмбиентом, бывает на концертах и вечеринках, присутствует в качестве V.I.P. на знаменитом берлинском рэйве «*Love Parade*» (1995). В его новые работы проникает более жесткий танцевальный ритм, например, в альбомы «*Are You Sequenced?*», «**Dosburg Online**». Он сотрудничает с молодыми музыкантами: продюсирует несколько поп-групп (*Alphaville*, 1988; *SNAP*, 1995), выпускает совместные альбомы, в т.ч. 10 компакт-дисков серии «**The Dark Side Of The Moog**»

с П. Нэмлуком

Концерт в Германии. 1997. © Архив kdm

(Pete Namlook). К синтезаторам Р. Муга Шульце испытывает прежнюю привязанность: даже в его современной компьютерной студии имеется целая «Moog wall», где собраны муговские синтезаторы; а в альбоме «*Dosburg Online*» есть пьеса *The Power Of Moog*, где используются характерные звучания этих синтезаторов. «...На концертах я по-прежнему люблю играть на «*Minimoog*», и публике нравится его звучание. «*Minimoog*» придает своеобразие авторскому почерку; это тот сигнал, по которому можно опознать мою электронную музыку, как по электрической гитаре вы определите рок-н-ролл, по саксофону – ритм-энд-блюз, по гавайской гитаре – танец Хулу».

Будучи одним из пионеров мировой электронной музыки, Клаус Шульце продолжает творить и в наши дни. Начиная с 2000 года были выпущены два его новых сольных альбома («**Contemporary Works Vol. I**» и «**Contemporary Works Vol. II**»), несколько синглов, а также 4 альбома совместно с другими музыкантами.

Музыка Шульце продолжает звучать на многих мировых радиостанциях, выдерживает многочисленные переиздания. Нельзя не заметить влияния музыки Шульце и на творчество российских электронных музыкантов. Наряду с воздействием стилистики «прогрессивных рок-групп» оно особенно ощущалось в 70–80-е гг. в произведениях Эдуарда Артемьева.

Внимание!

Подготовка к Международному конкурсу творчества детей и юношества «Музыка и Электроника»

идет полным ходом. Ближится к завершению сбор заявок на участие в Конкурсе (окончательный срок их сдачи был продлен до 30 сентября).

Не забывайте присылать фотографии – приветствуются качественные, тематически интересные снимки вашей творческой жизни.

Изменение в составе жюри Конкурса. В него дополнительно вошли талантливые молодые композиторы, работающие в области электронной музыки –

Васильев Артем Михайлович, докторант и педагог Лондонской Королевской музыкальной академии (Великобритания);

Нурулла-Ходжа Фарангиз, канадский композитор, доктор искусств в области современной музыки, член STIM (Швеция). Почетный член Жюри – известный композитор **Клаус Шульце** (Германия)!

Планируется подготовка **Компакт-диска** с записями лучших работ, представленных на Конкурс. Диск будет приложен к 1-му номеру нашего журнала за 2007 г. В этом же номере предполагается подробный обзор и анализ представленных на Конкурс аудио- и видеозаписей.

Подписывайтесь на наш журнал – специальное издание, интегрирующее опыт нового направления музыкального образования и творчества!

С 1-го сентября в почтовых отделениях идет подписка на ежеквартальные выпуски нашего журнала I-го полугодия 2007 г.

Подписавшиеся через редакцию на весь год (общая стоимость 4-х номеров 260 руб.) становятся участниками Клуба журнала «Музыка и Электроника» с возможностями, о которых можно прочитать на сайте в разделе КЛУБ (условия подписки см. на стр. 1 - внизу).