

037-S-009-1

ОЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
ОПРОМІНЕНІ ЗВУКИ

АНСАМБЛЬ "ДРЕВО"
ЮРІЙ ЯРЕМЧУК
СЕРГІЙ ХМЕЛЬОВ

не знаючи чи прийде ранок
напився я води небесної
не мала вода смаку
і горе не різнилося від горя

пошо копатъ криницю
як звір у ній...

Микола Воробйов

ОЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВ
ОПРОМІНЕНІ ЗВУКИ

АНСАМБЛЬ "ДРЕВО"
ЮРІЙ ЯРЕМЧУК
СЕРГІЙ ХМЕЛЬОВ

Світ до і після Чорнобиля
Час у новому режимі тиску
Тиску атому...

Випробування часом...
Випробування атомом...

Брама Безодні

Лезо Можливості

Сенс Довіри

Жорстока Примхливість Наміру
Обмеження Простору

Вторгнення

Пастка **від** **Відчаю**
Порушення **Чутливої Пропорції**
 Тест

для

Немовлят

Провідна ідея композиції може
бути сконцентрована в єдиному
ключовому слові - причетність,
а взаємовідносини окремих його
частин - суть поранення - сполучення.*

Олександр Нестеров

* Назва циклу робіт відомого німецького художника Гюнтера Юккера

Олександр Нестеров

автор музики до кінофільмів, театральних вистав, ТБ, виконавець нової імпровізаційної музики з використанням МіДі-гітари, фортепіано, клавішних інструментів та перкусії. Співпрацює з художниками та поетами. Брав участь у численних фестивалях сучасної академічної, джазової та авангардної музики.

Ансамбль автентичного співу "Древо"

існує з 1979 року. Керівник ансамблю - етномузиколог, кандидат мистецтвознавства - Євген Єфремов. В запису альбому "Опромінені Звуки" використано архаїчні пісні зібрани ансамблем на території Чорнобильської зони (Полісся) ще до аварії 1986 року.

Склад виконавців:

Євген Єфремов, Петро Товстуха, Роман Єненко, Олена Шевчук, Ганна Коропниченко, Ірина Клименко, Ганна Охримчук, Сергій Охримчук (скрипка), Віталій Протасов (голос та скрипка), Тетяна Сопілка.

Юрій Яремчук

виконавець нової імпровізаційної музики на духових інструментах та перкусії. Співпрацює з театральними режисерами, художниками, поетами, приймав участь у численних фестивалях джазового, академічного та авангардного напрямків.

Сергій Хмельов

виконавець на ударних інструментах та перкусії, працює у Національній опері України. Співпрацює з багатьма музикантами різних напрямків. Брав участь у численних фестивалях сучасного мистецтва.

Перше виконання твору "Опромінені Звуки" відбулося **22 квітня 1996 р.** у Києві на Майдані Незалежності.

Щира подяка Німецькому культурному центру "Гете інститут" у Києві, фонду Генріха Болья у Києві та особисто графині Уте Баудіссін і Тобіасу Нойтмаєру за підтримку в реалізації проекту просто неба.

Особлива подяка Ганні Цвєтковій та Олексію Слензаку.

Олександр Нестеров

Запис альбому "Опромінені Звуки"

відбувся **22 квітня 1998 р.** в студії Палацу "Україна", м. Київ

Звукорежисер - Олег Ступка

Майстер ДАТ - Катя Ільченко

Продюсер - Олександр Нестеров

Оформлення КД - Олександр Нестеров,

Ігор та Володимир Мадіянські

Фотографія - Олександр Глядєлов

Зона співіснування

Присвята Чорнобилю Олександра Нестерова найменш за все нагадує реквієм в звичному розумінні - випробуване не одним поколінням митців драматичне "прожиття" трагедії у творі з обов'язковим досягненням певного катарсичного "просвітлення"... І справа звісно не в "абсолютних масштабах" катастрофи...

Чорнобиль в баченні автора - абсурдистський завчасно проганий нескінчений двобій культури та цивілізації, самозростаюче провалля, руйнівний протяг, що породжує дивні мутації простору. Нам залишається лише вслушатися - в звуки спустошеної лісової

пастки, здичавілих куп металу на узбічях доріг, в плюску хворої води, вітер, та нарешті - в стародавні пісні Полісся. Розпорощені по світу "пісні - переселенці", вони вмирають непомітно, безмовно, тільки їх відлуння ще живе в лісовій хащі біля рідних сіл.

Альбом Олександра Нестерова "Опромінені Звуки" - це музикування в "натурному середовищі" - в зоні жорсткого звукового "поліського комплексу" - співіснування з шумами, автентичним голосінням, з самим "спотвореним" Чорнобильським простором резонуванням".

Каркасну систему в звуковій конструкції Нестерова утворюють п'ятнадцять автентичних Поліських пісень та награвань, записаних на території нинішньої Чорнобильської зони ще до аварії на атомній станції та відтворених ансамблем "Древо". Обрядові веснянки, жнивні, косарські, козацькі, колискові пісні, балади, поліські скрипкові награвання, - в композиції альбому вони не абстрактна ознака "національного колориту", не "допінг" для аморфної свідомості, тут вони з суто музичною метою.

Певна автентична жорсткість та внутрішня наповненість співу стає моделлю всієї тембрової тканини альбому. "Жива" та електронна металічна перкусія, саксофон, електронні духові - співінтонують, створюють незвичні тембріві "міксти" навколо аскетичної автентики. По-друге - ритм. Саме ритмічна інтерпретація Олександром пісень - виявлення "макроритму", нових ритмічних опор, внутрішніх ритмічних дріблень, загальна "аритмічність" - створює відчуття викривленості простору, мінливості руху музичного часу.

Власне інструментальна матерія альбому "Опромінені Звуки" є не що інше як нова концепція співіснування з "іншою" культурою у структурованому просторі, яка стала важливим етапом в творчості Олександра Нестерова, як автора та його партнерів Юрія Яремчука й Сергія Хмельєва.

Алла Загайкевич
Національна музична академія України

Опромінені звуки

І засурмив п'ятій Ангол, - і побачив зорю, що спала із неба додолу. І їй даний був ключ від криниці безодньюї. І вона відімкнула криницю безодню, - і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі. І затъмлилося сонце й повітря від криничного диму...

АПОКАЛІПСИС, 9,1-3

"Опромінені звуки" Олександра Нестерова - це синтезуючий музичний твір, котрий не тільки є *summa summarum* багатолітніх пошукув автора, але й претендує на певні новації, народження жанру, якому ще й конкретної назви не надано.

Своєрідність "Опромінених звуків" полягає, насамперед, в парадоксально-органічному поєднанні українського автентичного співу (ансамбль "Древо") та найцікавіших і "найжиттєвіших" надбань музики ХХ століття. Драматургія цього твору нетradiційна. Слухач, котрий намагатиметься відшукати в "Опромінених звуках" ознаку якихось канонічних форм, на зразок сонатного алегро, їх не знайде. Твір являє собою ряд музичних сцен, за якими вгадується прихованій від зверхнью-спогляdalного сприйняття глибокий сенс пережитої, переболілої скорботи, коли вже й смерть не страшить. "І в ті дні люди смерті шукатимуть, - та не знайдуть її!" (Апокаліпсис, 9, 6).

Взагалі слухачеві нинішньої "гедоністичної" епохи, котрий звик милувати власні вуха попсовим "солодкоголосям", цей диск може здатися вкрай незрозумілим. Проте людина естетично повноцінна буде вражена відродженням традицій музичного авангарду тих часів, коли він і справді

був авангардом! Йдеться, насамперед, про той його напрямок, який ще на початку 60-х років був означений як "конкретна музика" (П'єр Булез). Малося на увазі креативне використання природних акустичних шумів, записаних на магнітну плівку. В "Опромінених звуках" не тільки плескіт прип'ятської хвилі, але й багато інших, "індустріальних шумів" створюють таку гіперреальну достовірність, на тлі якої навіть записані в студії співи "Древа" породжують ілюзію присутності пісні в ворожому й просторі бездушних механізмів.

Непересічна музична ерудиція Олександра Нестерова дозволила йому надзвичайно продуктивно використати класичні надбання електронної музики. Продовжуючи традиції Едгара Вареза та Карлхайнца Штокгаузена, він сміливо вводить в партитуру різко неприродні електронні звучання, і цей прийом чи не найефективніший у зображенні головного конфлікту твору - між культурою та цивілізацією... Все вже наче відбулося у музиці ХХ століття, та вперше в її історії загуркотів лічильник Гейгера! Адже гамма-проміння - це дуже жорстке проміння...

Культуру перемогти неможливо. Тим паче - древню, трипільську, древлянську. Півтора десятка пісень Полісся, що складають головну музично-виражальну канву "Опромінених звуків", виходять далеко за межі звичної нам автентики. Поряд з відомими ("Ой на горі цигани стояли") трапляються серед них такі, що своєю навколо чорнобильською говіркою нагадують й справді якусь "древлянську" мову.

Загалом, "Опромінені звуки" Олександра Нестерова - твір, котрий належить до тих мистецьких явищ, які в певній мірі підсумували століття, що відійшло разом із міriadом невирішених проблем, несповнених надій та катастроф людської самонадійності. Пікова з них - Чорнобиль. А "світло в кінці тунелю" ми побачимо лише тоді, коли лабіrint власної душі перетворимо на цей тунель. Лише тоді...

Ігор Лапінський
Центр культурних досліджень Міністерства культури і мистецтв України

1. Блок # 1	9 : 27
2. Блок # 2	5 : 58
3. Блок # 3	7 : 39
4. Блок # 4*	11 : 47
5. Наступний	17 : 25
6. Майбутнє	6 : 13

Загальний час 58 : 34

* Свято Першотравня, Київ, Україна, 1986 р.

Олександр Несторов -

композиція, МІДІ-гітара, синтезатори, семплер,
звукові об'єкти, електронна перкусія

Ансамбль автентичного співу "Древо",

під керівництвом Євгена Єфремова

Юрій Яремчук -

сопрано-саксофон і бас-кларнет

Сергій Хмельов -

ударні інструменти, перкусія

Not knowing if the morning comes,
I drank sky water,
The water had no taste,
and grief was similar to grief

why to dig a well
if there is an animal in it...

Mykola Vorobjov

OLEKSANDR NESTEROV
CONTAMINATED SOUND

ENSEMBLE "DREVO"
YURIY YAREMCHUK
SERHIY KHMELIOV

World before and after Chornobyl

Time in a new regime of pressure

Pressure of atom...

Trial by time...

Trial by atom...

Gate of Abyss

Razor of Possibility

Sense of Trust

Cruel Whimsicality of Intention

Limitation of Space

Intrusion

Trap from Despair

Violation of Fragile Proportion

Test

for

New-Born Babies

The main idea of the composition

can be concentrated in the only

key word - *involvement*,

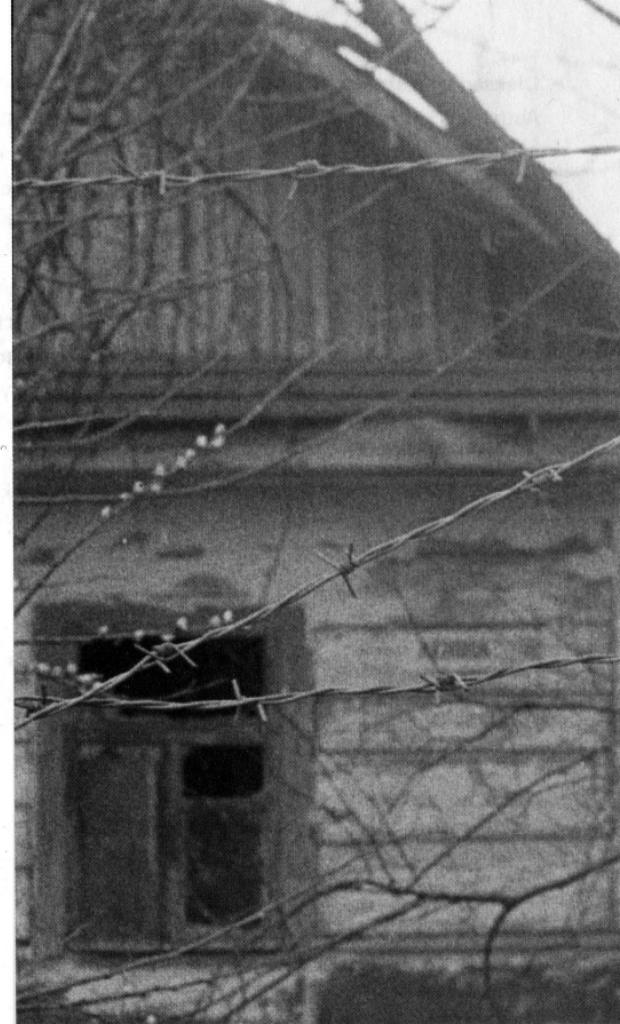
and interrelations of its

separate parts are

*wounding - joining**.

Oleksandr Nesterov

* Title of the cycle of works of famous German painter Gunter Yukker

Oleksandr Nesterov

Author of music to movies, theatrical performances, TV programmes, he plays new improvised music using MIDI-guitar, piano, keyboards and percussions. His co-workers are painters and poets. He took part in many festivals of modern academic, jazz and avant-garde music.

Ensemble of Authentic Singing "Drevo"

It exists starting from 1979. The leader of the ensemble is Eugen Yefremov, ethno-musicologist, M.D. in study of art. In the recording of the composition "Contaminated Sounds" archaic songs collected by the ensemble on the territory of Chornobyl zone (Polissia) before the accident in 1986 were used.

Performers:

Yevgen Yefremov, Petro Tovstukha, Roman Yenenko, Olena Shevchuk, Ganna Koropnychenko, Iryna Klymenko, Ganna Okhrymchuk, Sergiy Okhrymchuk (violin), Vitaliy Protasov (vocal and violin), Tetiana Sopilka.

Yuriy Yaremchuk

Musician, who performs new improvised music using brass instruments and percussion. He co-works with theatrical producers, painters and poets; he took part in many festivals of jazz, academic and avant-garde trends.

Serhiy Khmeliov

Musician playing percussion instruments, works at the National Opera of Ukraine and co-works with musicians of different trends. He took part in many festivals of modern art.

The first performance of the composition "Contaminated Sounds" took place on **22 April 1996** in Independence Square in Kyiv.

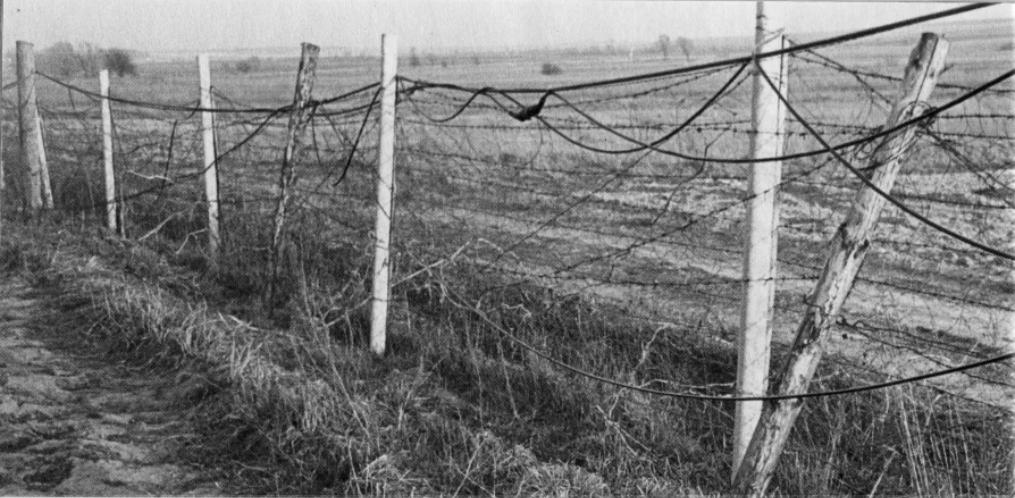
Greatful thanks for support in realization of this project in the open air to the German Cultural Center "Goethe Institute" in Kyiv, Heinrich Boll Fund in Kyiv and especially to the Ute Gräffin Baudissin and Tobias Notmayer.

Special thanks to Ganna Tsvetkova and Olexiy Slenzak.

Oleksandr Nesterov

Recording of the album "Contaminated Sounds" took place on **22 April 1998** in the studio of "Ukraine" Palace in Kyiv.

Sound director - Oleh Stupka
DAT recording - Katja Ilchenko
Producer - Oleksandr Nesterov
Design - Oleksandr Nesterov,
Ihor and Volodymyr Madiansky
Photography - Oleksandr Gliadelov

Zone of Co-existence

The dedication to Chernobyl of Oleksandr Nesterov hardly resembles requiem in its ordinary meaning - used by several generations of artists dramatic "living" of tragedy in composition with compulsory reach of cathartic lucid moment. And "absolute size" of the catastrophe is not the most important...

The author sees Chernobyl as absurd, already lost and endless fight of culture and civilization, self-increasing pit, destroying draught causing strange mutations of the expanse.

The only thing we have to do is to listen to the sounds of devastated forest trap, wild piles of metal on the roadsides, lapping of ill water,

wind, and at last - ancient songs of Polissia. Being scattered all over the world, these "songs-migrants" die imperceptibly, silently, and only their echo still lives in forest thicket near native villages.

Album of Oleksandr Nesterov "Contaminated Sound" is making music in "natural surrounding", in the zone of hard sound "Polissia complex" - co-existence with noises, authentic lamentations, with "curved" Chernobyl expanse of resounding.

Nesterov's sound construction is based on fifteen Polissia songs and melodies recorded on the territory of the present Chernobyl zone before the accident at the atomic station and restored by the "Drevo" ensemble. Ritual spring and harvesting songs, haymakers and Cossacks songs, lullabies, ballads and Polissia violin melodies are not abstract signs of "national colour", and not "doping" for amorphous consciousness in the album composition, they are here with the only musical purpose.

Certain authentic hardness and inner filling of the sining become a model of the whole timbre canvas of the album. "Live" and electronic metallic percussion, saxophone, electronic wind instruments have co-intonations and create unusual timbre "mixes" around ascetic authenticity. Secondly, it is rhythm. It is rhythmical interpretation of the songs by Oleksandr, that is revelation of "macro-rhythm", new rhythmical supports, inner rhythmical splitting, and general "arrhythm" brings a feeling of curvature of the expanse, changing of movement of musical time.

Instrumental canvas of the album "Contaminated Sound" is a new conception of making music - co-existence with "the other" culture in the structural expanse, which has become an important stage in the creative activity of Oleksandr Nesterov, as the author and also his partners - Yuriy Yaremchuk and Sergiy Khmeliov.

Alla Zahaykevych
National Musical Academy of Ukraine

Contaminated Sound

And the fifth Angel blared and I saw a star that fell down from the sky. And it had the key from the fathomless well. And it opened the fathomless well and smoke belched from the well like from a big stove. And the sun and the air became misty because of the well's smoke...

The Revelation, 9, 1-3

"Contaminated Sound" of Oleksandr Nesterov is a synthesizing musical composition, which is not only *summa summarum* of many years searches of the author, it also pretends to certain innovations, creation of genre, which has not been given a concrete name yet.

Peculiarity of "Contaminated Sound" is first of all in paradoxical-organic combination of Ukrainian authentic singing (ensemble "Drevo") and the most interesting and "vital" heritage of music of the XXth century. Dramatic structure of this composition is not traditional. Listener trying to find signs of canonical forms like sonata allegro, will not find them in "Contaminated Sound". The composition is a row of musical scenes, behind which a deep sense of experienced and felt sorrow, when even death cannot frighten, hidden from the superficially observing perception is guessed. "And during those days people will search for death, and they will not find it!" (The Revelation, 9, 6).

In general, this disc can seem quite difficult to understand for listener of modern "hedonistic" epoch, who got used to indulge his ears with pop "sweet-voicing". Though, esthetically developed person will be impressed with the revival of traditions of musical avant-guard of that time, when it really was advance-guard! And first of all that direction is meant, which at the beginning of 60-ies was defined as "concrete music" (Pierre Boulez). Creative use of

natural acoustic noises recorded on magnetic tape is meant. In "Contaminated Sound" not only lapping of prypiat waves, but many other "industrial sounds" create such a hyper-realistic truth, on the background of which singing of "Drevo" recorded in studio makes illusion of presence of song in hostile expanse of lifeless mechanisms.

Fabulous musical knowledge of Oleksandr Nesterov allowed him to use classical heritage of electronic music to the fullest extent. Continuing traditions of Edgar Warese and Karlheinz Stockhausen, he baldly introduces sharply unnatural electronic sounds into the score, and this method is maybe the most effective in presentation of the main conflict of the composition - between culture and civilization. And more precisely, between lack of culture and lack of civilization... It all seem to have taken place in music of the XXth century, and for the first time in history meter of Geiger started to work! Gamma rays are very hard rays...

It is impossible to overcome culture, especially ancient, Trypillia and Drevliany culture. Fifteen Polissia songs, which compose the main musical-expressive canvas of "Contaminated Sound", are far behind authenticity we got used to. Along with the famous songs ("Oh, Gypsies were Staying on the Hill"), there are several which with their close to Chornobyl manner of speaking really resemble "Drevliany" language.

In general, the composition "Contaminated Sound" of Oleksandr Nesterov belongs to such artistic phenomena, which to a certain extent summarize the century, ending with a myriad of unresolved problems, failed hopes and catastrophes of human self-sufficiency. And Chornobyl is the biggest of them. And we will see "light at the end of tunnel" only when we turn the labyrinth of our own soul into this tunnel. Only then...

Ihor Lapinsky,
Center of Cultural Researches of the Ministry of Culture and Arts of Ukraine

1. Block #1	9 : 27
2. Block #2	5 : 58
3. Block #3	7 : 39
4. Block #4*	11 : 47
5. The Next One	17 : 25
6. The Future	6 : 13

t.t. 58 : 31

* First May Day Celebration, Kyiv, Ukraine, 1986

Oleksandr Nesterov -

composition, MIDI-guitar, syntnesisers,
sampler, sound objects,
electronic percussions

Ensemble of Authentic Singing "Drevo"

Led by Eugen Yefremov

Yuriy Yaremchuk -

soprano saxophone, bass clarinet

Serhiy Khmeliov -

drums and percussions

OLEKSANDR NESTEROV
CONTAMINATED SOUND

COMPACT
DISC
DIGITAL DATA
ADD

Symphocarre
037-S-009-1

© 2001. Oleksandr Nesterov
© 2001. Symphocarre

Угода на право використання авторських і суміжних прав з об'єднанням "Оберіг" №1-І-Лиc2001

1. Блок # 1	9 : 27
2. Блок # 2	5 : 58
3. Блок # 3	7 : 39
4. Блок # 4	11 : 47
5. Наступний	17 : 25
6. Майбутнє	6 : 13

Олександр Нестеров - композиція, МІДІ-гітара, синтезатори, семплери, звукові об'єкти, електронна перкусія

Ансамбль автентичного співу "Древо"
під керівництвом Євгена Ефремова

Юрій Яремчук - soprano-саксофон,
бас-кларнет

Сергій Хмельов - ударні інструменти,
перкусія

Записано - 22.04.1998
Звукорежисер - Олег Ступка
Майстер ДАТ - Катя Ільченко
Продюсер - Олександр Нестеров
Оформлення КД - Олександр Нестеров,
Ігор та Володимир Мадянські
Фотографія - Олександр Гляделов

Поліграфію вироблено за сприянням
"Бланк-Прес"

© 2001. Олександр Нестеров.
Всі права застережені
© 2001. Симфокаре

