

ОВОЩИ И МУЗЫКА?! ВЕНСКИЙ ОВОЩНОЙ ОРКЕСТР

Тареева М.М., Мухортов В.Ю., Супрунова Т.П.
ГНУ «Всероссийский НИИ селекции
и семеноводства овощных культур» РАСХН
Россия, 143080, Московская область,
п. ВНИИССОК, тел.: +7 (495) 599-24-42
E-mail: vniissok@mail.ru

Австрия – одно из высокоразвитых государств Европы, на протяжении веков она была и остается крупным научным и культурным центром Европы.

Говоря об Австрии, каждый ученый-генетик, селекционер несомненно вспомнит основоположников генетики, австрийских ученых Грегора Иоганна Менделя, Эриха фон Чермака, исследования которых привели к открытию важнейших генетических закономерностей. Одним из основоположников селекционной науки в нашей стране по праву является профессор Сергей Иванович Жегалов, который в 1910 году скрупулезно изучал постановку селекционного и семеноводческого дела в Австрии у знаменитого профессора Э. Чермака, а в 1920 году организовал селекционно-семеноводческую работу на Грибовской селекционно-опытной станции (ныне Всероссийском НИИ селекции и семеноводства овощных культур).

Однако Австрия – это и самая музыкальная страна Европы. Могушественная династия Габсбургов, правившая в Австрии с 1278 года до Первой мировой войны, покровительствовала музыке, многие из австрийских правителей и сами были неплохими музыкантами: Леопольд I – композитор, Карл VI – скрипач, Иосиф II – виолончелист. Вена притягивала музыкантов и композиторов, они приезжали сюда со всей Европы: здесь жили и творили такие известные всему миру гении музыки: Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, Йозеф Гайдн, Кристоф Виллибальд Глюк, Густав Малер, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Петер Шуберт, Иоганн Штраус и другие. Вена стала столицей и оплотом классической музыки. И сейчас она является одним из ведущих музыкальных центров мира: на весь мир знамениты Венский филармонический оркестр (Wiener Philharmoniker), Венский хор мальчиков (Wiener Sängerknaben), Золотой зал Венской филармонии (Musikverein), Венская Государственная опера (Wiener Staatsoper), Венский концертный зал (Konzerthaus), Главный зал императорского дворца Хофбург (Hofburg) и др. Однако было бы ошибкой считать, что Вена предпочитает исключительно классическую музыку. Время идет, меняются вкусы, новые поколения выбирают новые жанры. В австрийской столице нашли благодатную почву техно и рейв, не забыты поп-музыка и рок, многочисленные концерты современных певцов и групп регулярно проходят на столичных площадках. И, наверное, совсем неслучайно в этой столице музыки возникло еще одно направление – The Vegetable Orchestra – Венский Овощной Оркестр. Он был организован здесь группой музыкантов в 1998 году, и сейчас этот музыкальный коллектив с успехом гастролирует по всему миру. Музыканты оркестра предоставили нам информацию о своей деятельности и дали специальное интервью журналу «Овощи России».

VEGETABLES AND MUSIC ?! THE VIENNESE VEGETABLE ORCHESTRA

Tareeva M.M., Muxortov V.U., Suprunova T.P.
All Russian Research Institute
of Vegetable Breeding and Seed Production
Russia, post code 143080, Moscow area,
Odintsovskii region, VNISSOK;
tel.: +7 (495) 599-24-42
E-mail: vniissok@mail.ru

Austria is one of highly developed countries in Europe. It has been a big scientific and cultural center of Europe for many centuries.

When we speak about Austria every scientist in genetics, every breeder will certainly remember Austrian founders of genetics – Gregor Johann Mendel and Erich von Tschermak, whose research came to discovery of very important principles. In 1910 Sergey Ivanovich Zhegalov, the founder of breeding in Russia, studied the basis of breeding and seed production under the supervision of Prof. Tschermak, and in 1920 he set up a breeding and seed-production work at Gribovskaya breeding-experimental station (now it is All Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production).

But Austria is also and the most musical country of Europe. A powerful Gabsburg dynasty, which run the country from 1278 and up to the World War I, supported and promoted music, and even many Austrian rulers were good musicians: Leopold I – a composer, Karl VI – a violinist, Josef II – a cellist. Vienna has always attracted musicians and composers; they came here from all the Europe: it's a homeland of such legendary composers as Ludvik van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Joseph Haydn, Christoph Willibald von Gluck, Gustav Mahler, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Strausses – both father and son. Vienna has become a European capital of classical music. Nowadays it is one of the leading musical centers in the world. Vienna Philharmonic Orchestra (Wiener Philharmoniker), Vienna Boy's Choir (Wiener Sängerknaben), Vienna state opera (Wiener Staatsoper), Vienna concert hall (Konzerthaus), the main hall of the imperial castle (Hofburg) are famous all over the world. But it would be a mistake to think that only classical music is played in Vienna. Time goes, tastes have been changing, new generations choose new genres. Techno and rave are popular in the Austrian capital, pop and rock are also not forgotten, a lot of concerts of modern singers are held on at the stages in the capital. It is no wonder that a new musical style, the Vegetable Orchestra, has appeared in Austria. The Vegetable Orchestra was founded in February 1998, and now this orchestra gives performances on tour around the world. The musicians of the orchestra gave us some information about their activity and gave a special interview to the journal «Vegetables of Russia».

Vegetables and music.... What can be common between these definitions? We can find the answer to this question in musical vegetable orchestra which was founded in February 1998 in Vienna. The only unique vegetable orchestra plays the instruments entirely made of different fresh vegetables.

Овощи и музыка. Что общего может быть между двумя этими понятиями? Ответ на вопрос мы можем найти в музыкальном овощном оркестре – Vienna Vegetable Orchestra, который был основан в феврале 1998 года в Вене. Единственный в своем роде овощной оркестр играет на инструментах, сделанных полностью из разных свежих овощей.

Когда-то идея по созданию оркестра пришла группе музыкантов-энтузиастов, каждый из которых отдавал себя какому-то определенному музыкальному стилю: от поп-музыки и рока до классики и джаза. У всех музыкантов были свои проекты и свои цели на любимом поприще. Но очевидно одно, – всем им хотелось найти себя в чем-то особенном, в том, что никто до них не мог сделать. Исследование звукового мира, окружающего нас в повседневной жизни, пути поиска новых звуков, нового музыкального направления, новых проявлений эмоций и чувств привели к созданию первого в мире овощного оркестра.

Вот они, герои музыкального искусства, способные извлекать из плодов томата, огурца и корнеплодов моркови ни с чем не сопоставимые звуки нового музыкального направления: музыканты Jurgen Berlakovich, Nikolaus Gansteren, Susanna Gartmayer, Barbara Kaiser, Matthias Meinharter, Jorg Piringer, Ernst Reitermaier, Richard Repey, Ingrid Schlogl, Marie Steinauer, Ulrich Troyer, Tamara Wilhelm; а также звукорежиссеры Christina Bauer и Lutz Nerger; видеооператор Volker Piringer и администратор Denice Fredriksson.

Овощной оркестр – это уже уникальное событие. Но он уникален еще и тем, что в нем нет лидера. У всех членов ансамбля есть право голоса и своя точка зрения, свой определенный подход к исполнению, здесь царит равноправие. Как люди с разным прошлым, с разным образованием (в оркестре есть не только профессиональные музыканты, но и художники, архитекторы, дизайнеры, писатели и по-

Оnce the idea was born and bred by a group of people, who came from different musical backgrounds (improvisation, electronics, pop, rock, punk, contemporary). All the musicians had their own projects and aims in their favourite work. But they obviously wanted to create something special what anybody has never made before them. Sound investigation which surrounds us in our daily life, investigation of new musical direction, new emotions and feelings demonstration resulted in creating of the first vegetable orchestra in the world.

Here they are, the heroes of musical art who can get sounds like nothing else on Earth from tomatoes, cucumbers and carrot roots: Jurgen Berlakovich, Nikolaus Gansteren, Susanna Gartmayer, Barbara Kaiser, Matthias Meinharter, Jorg Piringer, Ernst Reitermaier, Richard Repey, Ingrid Schlogl, Marie Steinauer, Ulrich Troyer, Tamara Wilhelm, sound technicians Christina Bauer and Lutz Nerger, videotape operator Volker Piringer, and administrator Denice Fredriksson.

A vegetable orchestra is a unique event. But this group is also unique because they do not have a leader. It is a group of self-organized women and men working collaboratively on this project. In artistic, aesthetic and infrastructural decisions of importance all members of the orchestra have their equal status. The ensemble is a mix of people with different artistic backgrounds – musicians, visual artists, architects, designers, media artists, writers and sound poets all came together here. We think that a secret of their success is a large and friendly team full of enthusiasm striving for one common aim.

It turns out that there is nothing impossible for vegetables to transmit sounds of jazz, rock, pop music, electronic music and even classical music! Sometimes sound of vegetable instruments can be compared with cries of wild animals, and sometimes they are absolutely something different. All the musicians are sure that it is impossible to transmit vegetable sounds using other instruments. So, what

Г. Мендель
(Gregor Johann Mendel)

Э. Чермак
(Erich von Tschermak)

С.И. Жегалов
(S.I. Zhegalov)

эты) смогли создать нечто уникальное и грандиозное? Наверное, это и называется – тайна большого дружного коллектива, полного энтузиазма и стремящегося к одной цели.

Оказывается, для овощей, которые находятся на нашем столе, нет ничего невозможного для передачи звучания джаза, рока, поп-музыки, электронной музыки и даже классики. Иногда звуки овощных инструментов можно сравнить с криками диких животных, а иногда они вообще ни на что не похожи. Все музыканты уверены, что звуки, издаваемые овощными инструментами, невозможно воспроизвести с помощью других инструментов. Так какой же это все-таки стиль музыки, передаваемый привычными для нас овощами? Музыканты так его и называют – овощной. И для того, чтобы описать звук необычных музыкальных инструментов, мы можем посоветовать только одно, – лучше один раз услышать, чем 100 раз прочитать.

Но самое интересное, так это то, что музыкальный концерт приятен не только для нашего уха, но и для желудка. Правда, звучит необычно? Дело все в том, что по окончании представления зрителям предлагают оценить мастерство кулинарного искусства повара музыкальной труппы. Специально для пришедших на концерт зрителей будет подан суп из свежеприготовленных овощей. При этом как каждое музыкальное выступление отличается новизной звуков и инструментов, так и овощной суп всегда неповторим и имеет свою изюминку. Артистам нужно отдать должное: они не только вносят разнообразие в музыкальное искусство, это еще и «искусство без отходов»: часть овощей, которые используются для создания инструментов, идёт на приготовление овощного супа, а сами инструменты в конце представления дарятся зрителям, а те, в свою очередь, решают: оставить себе на память дудочку из моркови или с огромным удовольствием ее съесть.

С чего же начинается овощной концерт? Конечно, с самого главного – с изготовления музыкальных инструментов, техника которого зависит непосредственно от овоща, на котором музыканты собираются играть. Так, томат или скрипка из лука-порей уже готовы к выступлению и не требуют каких-либо предварительных работ. А для создания огуречного духового инструмента потребуется около 13 минут, изготовление флейты из моркови займет около 1 часа. Для изготовления инструментов используются как обычные кухонные принадлежности: острые ножи, картофелечистки, так и дрели и сверла.

Все овощи должны быть свежими и определенного размера. С этим как раз и связаны основные трудности оркестра во время гастролей, так как не везде можно найти свежие овощи хорошего качества, да еще и определенного размера. Выбору овощей артисты уделяют особое внимание, потому что невозможно играть на пожухлых огурцах или очень маленьких тыквах, да к тому же, инструменты могут испортиться и сломаться в самый неподходящий момент – во время выступления, что недопустимо для такого уникального оркестра. Обычно артисты выбирают овощи не в магазинах, а на рынках, так как, по их мнению, акустические свойства овощей могут нарушаться из-за хранения их в вакуумной упаковке. Требования к качеству овощей зависят и от их предназначения: к примеру, корнеплод моркови для барабанной палочки должен быть крупного размера, а для изготовления флейты – среднего размера и определенной структуры. Другая проблема, с которой сталкиваются артисты, – это высыхание и усыхание овощных инструментов во время выступлений под действием света и высокой температуры, поэтому в концертном зале стараются поддерживать определенную температуру и световой режим.

kind of music is this transmitted with just ordinary vegetable? The musicians call it – a vegetable sound. And to describe sounds of these unusual instruments we can advise you only one thing, – it is much better to hear it once, than reading about it 100 times.

But the most interesting fact is that it is pleasant not only to listen to a musical concert but and to taste it. In fact it sounds unusual. The thing is that the audience can estimate chef's skillful art of cookery. Soup from fresh vegetables will be served special for the guests come. Besides, both every performance differs with new sounds and instruments and vegetable soup is always unique and very delicious. Musicians not only diversify musical art, it is «art without any wastes»: a part of vegetables used for instruments creating is used for soup preparing, and instruments are presented to the audience in the end of performance and they decide themselves whether to keep a carrot horn as a memory or to eat it with great pleasure.

So, what does a vegetable concert begin with? Of course, with the most important thing – with musical instruments creating, whose technique depends on a vegetable musicians are going to play. So, a tomato or leek is ready for the performance already and don't need any preliminary work. But it will take you about 13 minutes to create a cucumber wind instrument and about an hour to make a flute from carrot. Instruments creation from vegetables is a complex process. They use drilling machines, sharp knives, potato peelers and other kitchen utensils.

All the vegetables must be fresh, with proper size and shape. And this is the most difficult problem for the musicians when they are on tour, as it's not possible to find fresh vegetables of good quality and with proper size everywhere. Musicians pay a lot of attention to the quality of vegetables bought at open markets because it is not possible to play on a rotten cucumber or small pumpkins. Besides, instruments can go bad and be broken in an unsuitable moment – during the performance, what is inadmissible for such a unique orchestra. Composers usually choose and buy vegetable not in shops but in open markets, because as they say acoustic qualities of vegetables can be damaged because of keeping them in vacuum packing. Requirements to the vegetables quality depend on their destination: for example, a carrot root for a drumstick should be big, for flute creating – of an average size and special structure. Another problem musicians come across is vegetables drying during performances under light and high temperature. That is why constant temperature and light are tried to maintain during performances.

Musical instruments upgrading and their extension is constantly in process. So, the first instrument in 1997 was tomato and the last one appeared...yesterday. The musicians constantly create new instruments and upgrade old ones, sometimes combining new ideas with classical, and as a result new sounds appear. And by the way the orchestra tries to keep constant sounds, that is necessary to create their own works of art. And a special musical notation already exists for this purpose.

Tours of this group are planned for a year ahead. Musicians of the Vegetable Orchestra prefer to play in places with an open-minded audience and concentrated atmosphere that can be a concert hall, a theatre room, an art gallery etc. However they treat their music seriously: they do not like playing in a comedy context or during commercial events because musicians are earnest about their music.

Nevertheless why did they choose vegetables? You can find nothing like that anywhere. There is only man in Australia Linsey Pollack who gives concerts using vegetables, but there is such an orchestra nowhere. «Vegetables – are something you can not only hear but and feel and taste. Vegetables diversity is infinite: different colours, sizes, local differences of varieties, – everything lets improve musical art» – musicians think. Art and music particularly can be created from everything, every thing contains a melody in itself and it sounds uniquely. You should just listen and you will be able to find sounds everywhere...

The musicians of the Vegetable Orchestra kindly agreed to answer our questions.

Совершенствование музыкальных инструментов и их расширение происходит постоянно. Так, первым овощным инструментом стал томат в 1997 году. А последний появился...вчера. Артисты все время изобретают новые и совершенствуют старые инструменты, иногда совмещая инновационные идеи с уже классическими, в результате чего рождаются новые звуки. При этом оркестр старается сохранить и постоянные звуки, например, трещотки из моркови, что необходимо для создания своих собственных произведений искусства, для записи которых уже создана своя нотная грамота.

Гастроли этого коллектива расписаны практически «по минутно». При этом музыкантам нравится играть в местах с непредубежденной аудиторией, с хорошей атмосферой, в залах с хорошей акустикой, – это может быть концертный или театральный зал, художественная галерея. Музыканты считают, что для овощной музыки есть много возможностей во многих различных местах. При этом к своей музыке они относятся серьезно: им не нравится играть в контексте комедии, а также во время коммерческих мероприятий.

Так почему же все-таки овощи? Во всем мире нельзя больше ничего подобного найти, только в Австралии есть человек по имени Linsey Pollack, устраивающий концерты на овощах, но оркестра больше нигде нет. «Овощи – это то, что можно не только услышать, но и почувствовать, попробовать. Разнообразию овощей нет предела: различные цвета, размеры, местные различия сортов, – все это позволяет совершенствовать звуки и расширять свое музыкальное творчество», – считают музыканты. Искусство и, в частности, музыку можно творить из всего, каждая вещь содержит в себе мелодию, звучание которой уникально. Нужно всего лишь прислушаться и вы сможете находить звуки во всем и везде...

Музыканты этого знаменитого оркестра любезно согласились ответить на наши вопросы:

ОВОЩНАЯ ГЕОГРАФИЯ – VEGETABLE GEOGRAPHY

«Овощи России» – Россия так же, как и Австрия знаменита своими музыкантами, композиторами, русскими романсами, своей народной музыкой. Вы бы могли высказать свое отношение к русской музыке?

Овощной оркестр – Нам очень нравится русская музыка – традиционные народные мелодии, классическая и современная музыка, а также ранняя электронная музыка и особенно современная экспериментальная музыка России, которая, похоже, представляет собой очень активную музыкальную индустрию.

«Овощи России» – Каковы Ваши предпочтения в репертуаре вашего оркестра – каким композиторам и каким направлениям вы уделяете больше внимания? В своих выступлениях Вы исполняете произведения собственного сочинения?

Овощной оркестр – В основном мы исполняем наши собственные произведения, но иногда наша музыка находится под влиянием других музыкальных направлений, которые нам нравятся. Так, например, мы сделали кавер песни немецкой группы «Kraftwerk», а также написали «овощную» композицию, основанную на чувственной эстетике произведений русского композитора Игоря Стравинского.

«Овощи России» – Ваш коллектив с успехом гастролирует по всему миру, а в Вы бывали России? Каковы ваши впечатления о России? Если не были, то не стоит ли в Ваших планах посещение России?

Овощной оркестр – Да, мы были в России с концертами несколько раз. Это очень интересная страна с высоким уровнем культурного развития. Мы надеемся, что однажды вернемся в Россию снова!

«Овощи России» – Спасибо Вам за Вашу любезность и Ваше внимание к нашему журналу! Мы коллеги! Вы музыканты, а мы селекционеры-овощеводы. И объяснить все достаточно просто. Для чего существует музыка? Музыка – это искусство, которое способствует духовному, гармоничному развитию личности, то есть духовному здоровью человека. Мы – селекционеры, ученые – овощеводы, выводим сорта и гибриды овощных растений с высоким качеством продукции, высокими потребительскими качествами, с высоким содержанием биологически активных веществ и антиоксидантов, способствующих физическому здоровью человека. Овощи – это пища, это лекарство! И это музыка! Это здоровье – и физическое, и духовное! От редакции журнала «Овощи России, от коллектива Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур желаем всем музыкантам оркестра здоровья: и телесного, и духовного; вдохновения, больших творческих успехов в их начинаниях! И надеемся, что в скором времени мы вновь увидим единственный в мире овощной оркестр у нас в гостях, в России. Добро пожаловать!

Овощной оркестр – Большое спасибо за сотрудничество! Было очень приятно работать с вами! С нетерпением ждем выхода статьи! Желаем всем вам прекрасного лета!

При подготовке статьи использованы материалы сайта www.vegetableorchestra.org

Авторы выражают благодарность музыкантам Венского Овощного Оркестра и в частности Denice Fredriksson и Ernst Reitermaier за помощь в подготовке статьи.

Фото: Anna Stöcher, Mathias Friedrich, Luka, V. Orchestra.

«Vegetables of Russia»: Russia, as well as Austria, is famous for its musicians, composers, Russian romances, and folk music. What do you think about Russian music?

The vegetable orchestra: We like Russian music very much: the traditional folk music, the classical/modern composers, the early electronic music pioneers and especially the contemporary experimental music from Russia, which seems to have a very active music scene....

«Vegetables of Russia»: What kind of music and which composers do you prefer to play? Do you play your own musical compositions? Do you play folk music? Do you like Russian folk melodies?

The vegetable orchestra: We play mainly our own compositions, but sometimes we integrate influences from other music we like; so we have made a cover version of a song of the German band 'Kraftwerk' and wrote a vegetable composition based on aesthetic elements of the Russian composer Igor Stravinsky...

«Vegetables of Russia»: Your orchestra gives performance on tour all over the world. Have you ever been in Russia? What are your impressions about Russia? Are you planning to visit Russia with the musical performances once more?

The vegetable orchestra: Yes, we have been in Russia several times, it is a very interesting country with a high level of cultural education; we hope to come again!

«Vegetables of Russia»: Thank you for your attention paid and for the interview. We could say that we are colleagues! You are musicians and we are breeders of vegetable crops. It is quite easy to explain. What is music? Music is an art that promotes a harmony between the physical, psychical and spiritual personal development and enhances general intelligence of people. We are breeders; we develop new varieties and hybrids of different vegetable crops with high content of biologically active substances and antioxidants that make people healthier. Vegetables can be considered as food and medicine, and at the same time they are music! It is physical and mental health!

Editorial staff of the journal «Vegetables of Russia» and all researchers of the «All Russian research institute of vegetable breeding and seed production» wish all of you health, creative inspiration, and great success!

«The vegetable orchestra»: Thank you so much for the nice cooperation! It was really nice working with you! I'm very much looking forward to the article, and I wish you all a great summer!

The website www.vegetableorchestra.org was used for writing of this article.

Authors are grateful to musicians of Vegetable Orchestra, especially to Denice Fredriksson and Ernst Reitermaier for help and cooperation.

Photo: Anna Stöcher, Mathias Friedrich, Luka, V. Orchestra.

