

Aphex Twin: взгляд на музыку и эстетику

Ричард Дэвид Джеймс, известный как Aphex Twin, – британский электронный музыкант, композитор и диджей, творящий с конца 1980-х годов. Он считается одной из ключевых фигур в жанрах IDM, эмбиент, техно и эксперимента, а его работы оказали огромное влияние на современную электронную музыку ¹. Дебютный EP «Analogue Bubblebath» (1991) принес Джеймсу первую популярность и сформировал его культовый статус в техно-сцене ². Aphex Twin сочетает в себе органическое и цифровое звучание: его композиции порой «звучат человечно, но не совсем» – как отмечали критики об инструментальной пьесе «Avril 14th» ³. В разных треках музыкант вызывает широкий спектр эмоций – от гипнотического уюта до тревожной интенсивности.

Основные треки Aphex Twin

- **Xtal (1989)** – открывающий трек альбома *Selected Ambient Works 85-92*. В нём слышен вокальный сэмпл женщины, поющей без слов; сочетание мелодичной партии и наложенного breakbeat создаёт «очаровывающе-гипнотический» эффект на слушателя ⁴. Само название Xtal намекает на *кварцевый осциллятор* (англ. *crystal oscillator*), электронный компонент, знакомый Джеймсу с его школьных лет ⁵.
- **Windowlicker (1999)** – одиночный сингл с одноимённым эпическим видео Крисом Каннингемом. Песня вышла на лейбле Warp Records и стала одним из самых узнаваемых треков Aphex Twin. Её описывают как «беспощадный киборг-R&B» с элементами хип-хопа и глитча ⁶. Мрачная, «сексуальная» атмосфера трека («sleazy, erotic ambience») резко контрастирует с ранними работами Джеймса ⁶. В UK-чарте сингл дошёл до №36, а видеоклип занял 1-е место в списке лучших клипов 90-х по версии Pitchfork ⁷.
- **Avril 14th (2001)** – короткая фортепианная пьеса с альбома *Drukqs*. Для её записи Джеймс использовал рояль Disklavier с автоматическим приводом, отчётливо слышны щелчки механизма. Получился трек «легкой хрупкой красоты», звучащий одновременно «человечно, но не совсем» (из-за механического исполнения) ³. Критики называют «Avril 14th» «крылатым» фортепианным калейдоскопом – «бабочкой-нежной» и «покойным» ³. Песня очень любима публикой: к 2017 году её потоковое прослушивание на Spotify превысило 124 млн, в десятки раз обгоняя другие хиты исполнителя ⁸.
- **Analogue Bubblebath (1989/91)** – трек с одноимённого дебютного EP Джеймса (под псевдонимом The Aphex Twin). Этот релиз, изданный в 1991 году на лейбле Mighty Force, считается ключевым событием в истории танцевальной музыки ⁹. Название обозначает «аналоговая пена ванны» – намёк на замысловатые кислотные бас-линии и эмбиентные текстуры. Сам заглавный трек был позже признан одним из «самых совершенных в электронной музыке»: журнал *Mixmag* назвал его «одним из самых идеальных треков, когда-либо написанных» ¹⁰.
- **Flim (1997)** – мелодичный эмбиентный брейкбит с EP *Come to Daddy*. В отличие от агрессивных треков того EP, «Flim» отличается лёгким, текучим рисунком и отсутствием ярко выраженного дропа. Трек получил восторженные отзывы коллег: Skrillex назвал «Flim» своей любимой песней, а джазовое трио The Bad Plus включило кавер на него в свой дебютный альбом ¹¹. Это подчёркивает необычную, тёплую эмоциональную тональность композиции.
- **Come to Daddy (1997)** – жёсткий аггротрек с одноимённого мини-альбома, известный прежде всего благодаря зловещему клипу Криса Каннингема. Песня смешивает дерзкие

брейкбиты с искажённым вокалом Джеймса, создавая эффект «тёмной электризованной ярости». Видео, где дети со злыми лицами Джеймса терроризируют город, стало культовым – Pitchfork назвал его лучшим клипом 90-х ⁷. Композиция достигла 36-й позиции в британском чарте и считается одной из знаковых работ музыканта.

- **Alberto Balsalm (1995)** – трек из альбома *...I Care Because You Do*. Название отсылает к одноимённому шампуню, а в мелодию был вставлен звук того самого стрижки волос самим Дэвидом. Эта композиция примечательна тёплым, немного меланхоличным настроением: мелодия «западает в мозг» и звучит на «приятном, спокойном темпе» ¹². В тексте Last.fm её описывают как один из наиболее «дружественных» треков Aphex Twin – «по которому можно даже щёлкать пальцами» ¹².
- **#3 (1994)** – третий трек из эмбиентного альбома *Selected Ambient Works Vol. II*, также известный как «Rhubarb». Это медленная эмбиентная пьеса на основе повторяющейся аккордовой прогрессии ¹³. В целом альбом *Volume II* далёк от танцевальной музыки и наполнен «мрачными, пугающими» звуковыми ландшафтами ¹⁴, поэтому #3 звучит задумчиво и даже слегка зловеще – «стужа и пустота» (как описывают критики общий дух пластинки) ¹⁴.
- **180db (2014)** – трек с альбома *Syro*, выдержанный в жанре IDM. В отличие от любой «мягкой» музыки, он воспринимается как «складной рейв в ангаре со зловещей атмосферой»: композиция построена на ступенчатом ритме из «зубчатых» звуков, окружённых «пульсирующими битами» и непрерывно изменяющимися перкуссиями ¹⁵. Такая структура создаёт напряжённое, даже тревожное ощущение, сочетающее энергетику техно и беспокойный глитч.

Дизайн сайта

Эстетика Aphex Twin часто ассоциируется с контрастной палитрой и глитч-образами. Для сайта целесообразно использовать **чёрно-белую базу** с яркими цветными акцентами – подобно тому, как он сочетает «холодные» технические элементы со «тёплыми» мелодиями. Например, можно взять за основу минималистичный монохромный фон и дополнять его цветными фотографиями концертов или абстрактными цифровыми изображениями (глитч-арт, спектрограммы треков и т.п.). Это подчеркнёт фирменный стиль: его обложки и видео часто играют на противопоставлении чёрно-белого контура логотипа и кислотных цветов (ярко-красный «крылатый череп» из “Come to Daddy”, зелёные и синие заливы из “Syro” и т.д.).

Музыкальная часть сайта

Для проигрывания треков Aphex Twin на сайте можно использовать встроенные аудиоплееры. Например, **SoundCloud** позволяет вшивать треки и плейлисты с помощью кода из функции «Share & Embed»: достаточно скопировать готовый embed-код и вставить его в HTML страницы ¹⁶. Аналогично можно воспользоваться **YouTube-виджетами** (для легальных видео), или сделать кастомный HTML5-аудиоплеер, если есть права на треки. Главное – обеспечить посетителям возможность нажатием кнопки слушать отрывки песен («Xtal», «Come to Daddy» и т.д.) в контексте каждой страницы. Также можно добавить плейлист-страницу с композициями из списка выше.

Нужные аудиофайлы и изображения следует загружать с учётом авторских прав. Для иллюстраций допустимо использовать фотосессии исполнителя (например, с лицензионных СМИ) или свободно распространяемые глитч-арты. Для аудио – официальные релизы или сервисы-виджеты.

Эмоции и восприятие

Музыка Aphex Twin известна своей эмоциональной многослойностью. Лёгкие, мелодичные треки вроде *"Avril 14th"* дарят ощущение спокойствия и красоты ³, тогда как агрессивные композиции (*"Come to Daddy"*, *"Windowlicker"*, *"180db"*) создают напряжённую, интроспективную или даже пугающую атмосферу ⁶ ¹⁵. По мнению некоторых исследователей, такая разноплановость звука даёт слушателю возможность испытать широкий спектр эмоций – от умиротворённости и ностальгии до изумления и встревоженности. В своих треках Джеймс балансирует между «механическим» и «человеческим»: например, авторы отмечали, что компьютерно сыгранное *"Avril 14th"* звучит одновременно «как живо, но не совсем» ³, вызывая одновременно умиление и лёгкое недоумение. Этот тональный баланс и делает музыку Aphex Twin глубоко эмоциональной и запоминающейся.

Источники: официальные публикации и интервью Aphex Twin, статьи в авторитетных СМИ и энциклопедиях музыки ⁴ ⁶ ³ ¹⁰ ¹¹ ⁷ ¹² ¹³ ¹⁵ ¹⁶ ¹.

¹ ² Aphex Twin - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Aphex_Twin

³ ⁸ Avril 14th - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Avril_14th

⁴ ⁵ 30 years of Selected Ambient Works 85-92 – Lanner Chronicle

<https://lannerchronicle.wordpress.com/2022/11/10/30-years-of-selected-ambient-works-85-92/>

⁶ Windowlicker - Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/Windowlicker>

⁷ Come to Daddy (song) - Wikipedia

[https://en.wikipedia.org/wiki/Come_to_Daddy_\(song\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Come_to_Daddy_(song))

⁹ ¹⁰ Analogue Bubblebath - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Analogue_Bubblebath

¹¹ Melt Your Phace6: Aphex Twin's Drukqs Turns 20 - Rock and Roll Globe

<https://rockandrollglobe.com/electronics/melt-your-phace6-aphex-twins-drukqs-turns-20/>

¹² Alberto Balsalm — Aphex Twin | Last.fm

https://www.last.fm/music/Aphex+Twin/_/Alberto+Balsalm

¹³ ¹⁴ Selected Ambient Works Volume II - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Selected_Ambient_Works_Volume_II

¹⁵ Album Review: Aphex Twin - Syro / Releases / Releases // Drowned In Sound

<http://drownedinsound.com/releases/18429/reviews/4148248>

¹⁶ Embedding a track or playlist – SoundCloud Help Center

<https://help.soundcloud.com/hc/en-us/articles/115003568008-Embedding-a-track-or-playlist>