

БИОМЕХАНИКА

Прошлой весной в Нижегородской консерватории впервые состоялась мультимедийный проект «Музыка +», который предполагает соединение живой и электронной музыки с видеорядом. В этом году такой вид перформанса в стенах консерватории получил продолжение. На этот раз он имел совсем не музыкальное название – «Биомеханика».

Н. Попов

Все исполнявшиеся сочинения написаны молодым композитором Николаем Поповым в союзе с видеохудожниками Эндрю Квинном (Италия), Тодором Пожаревым (Сербия) и Ириной Матинян (Россия). У каждого из художников свой метод работы с видеорядом. Наибольшее количество представленных композиций («Песня Ульдры», N/5, Nibiru 20/13, «Биомеханика») созданы в команде с Э. Квинном — автором компьютерной графики к фильму «Матрица». Главная их особенность заключается в том, что они предполагают создание видеоряда в реальном времени. Это та самая биомеханика — визуализация звуковых импульсов. В силу ограниченных технических ресурсов электронная музыка и видеоряд были записаны заранее. Для точной синхронизации в таких случаях используется метроном, который звучит в наушниках у музыкантов. Однако, несмотря на все обстоятельства, возникла иллюзия того, что каждый звук вызывает появление определенного графического элемента в реальном времени.

Самой показательной в этом плане стала композиция «Биомеханика». «Сочинение отражает некоторые механические действия исполнителя (в данном случае — баяниста), на которые реагируют электроника и видео, — поясняет Н. Попов. — То есть чисто физические импульсы определенных аккордовых сочетаний, которые играет баянист, отражаются в визуальной части». Можно сказать, что так бы могла выглядеть музыка, если бы ее попытались нарисовать...

На принципе «биомеханики» основано еще одно сочинение — Martellato для баяна, электроники и видео (видеохудожник Т. Пожарев). Это уже совершенно другой принцип работы с видеорядом. «Композиция составлена из отсканированных картин видеохудожника, которые он специально создал для этого сочинения, — рассказал композитор. — Эта работа происходила уже после написания музыки». В видеоряде, насыщенный вращающимися, пульсирующими структурами, постоянно присутствует белое пятно, напоминающее некую сущность, которая реагирует на малейшее движение.

Идеи многих сочинений Попов черпает из мифологии. Пример — «Песня Ульдры» для флейты, скрипки, виолончели, баяна, электроники и видео. Ульдра —

одна из героинь скандинавской мифологии. Красивая девушка, живущая в живописных норвежских горах, тихими и печальными песнями заманивает путников и губит их. То, что мы услышали, вероятнее всего — история путника, некогда попавшего под ее чары. Музыка действительно была похожа на мажорную песню. Приглушенный, таинственный звук по мере развития становился все более экспрессивным. В культурно-национальные моменты тембры флейты и баяна становились неотличимы друг от друга: флейта уже не пела свою песню, а уподоблялась кластерным «вскрикам» баяна. В это время на экране возникали свечения, похожие на полярное сияние — синего, зеленого, желтого цвета — словно одеяния Ульдры.

Совершенно в ином ключе было представлено сочинение для баяна К. Штокхаузен «Знаки зодиака» (электроника — Н. Попов, видеохудожник — И. Матинян). В одной из своих работ Штокхаузен как-то сказал: «Никакого “развития”: только постоянное присутствие сквозной организации в музыке может вызвать состояние медитативного слушания: пребывание в музыке, не требующее предыдущего и последующего...» В этом сочинении в полной мере проявились разнообразные оттенки медитативности. Видеоряд настолько точно выражал эмоцию музыки в цвете, что отделить одно от другого было невозможно. Каждый из знаков имел свою цветовую гамму. Так, например, Овен — красные тона и импульсивная, страстная музыка. Рак — сочетание красного, желтого и черного и меланхоличные нотки. Каждая астрологическая художественная зарисовка сменялась плавно, без резких контрастов, давая возможность цветам смешиваться, а музыке «рождать» новый элемент из уже существующих.

Все произведения, за исключением композиции Nibiru 20/13, имеют в инструментальном составе баян. «В нашей стране баян — это народный инструмент. В Европе — это новый академический инструмент. На мой взгляд, тембрально баян чем-то напоминает электронный звук, так как почти не имеет обертонов. Во всяком случае, мне нравится эта иллюзия электроники», — сказал Н. Попов. В его авторском концерте партию баяна исполнял лауреат международных конкурсов, солист и аранжировщик Style-Quartet Венедикт Пеунов. По его мнению, «Биомеханика» — уникальный проект, и вот почему: «Потихоньку сбываются мечты Скрабина о слиянии различных видов искусства. В нынешнем проекте соединились: музыка, видеоинсталляция, аудиоинсталляция, перформанс».

На время концерта «Биомеханика» Малый зал Нижегородской консерватории превратился в кинотеатр, в котором показывали «немое кино»: ни единого слова не было произнесено за весь концерт, только видеоряд и музыка, даже конференсы отсутствовали. А он, кстати, мог бы установить первоначальный контакт со слушателем, которого в этот вечер, к сожалению, не хватало.

Наталья НИКУЛИНА

А. Климова, А. Пушкин, В. Орлов, В. Игонин

«ТЕАТР НОВОЙ МУЗЫКИ»

В Саратовской консерватории чествовали молодого юбиляра — музыкальный коллектив с театральным названием, отмечавший свое пятилетие

Э то содружество музыкантов образовалось в качестве проекта по одному из учебных дисциплин консерватории — арт-менеджменту. Участникам коллектива удалось завоевать призовое место в Первом открытом конкурсе студенческих арт-проектов, что послужило толчком к развитию деятельности группы. Спустя некоторое время проект получил новую жизнь благодаря пианисту Владимиру Орлову — идейному вдохновителю и нынешнему художественному руководителю «Театра новой музыки»:

— Меня давно беспокоило отсутствие в Саратове ансамблей наподобие Московского ансамбля современной музыки или «Студии новой музыки». Я не понимал, почему город, в котором была открыта третья по счету консерватория в России, не имеет аналогичных коллективов. И вот в апреле 2010 года мы с балалаечником и композитором Дмитрием Сундыревым — два студента-пятикурсника — решили устроить вечер из музыки студентов и выпускников доцента Саратовской консерватории композитора Владимира Королевского. Собрали группу исполнителей и назвали ее так: ансамбль солистов «Театр новой музыки». В том концерте исполнялась музыка М. Мясникова, А. Коздаевой, Д. Сундырева и моя.

Концерт 3 мая в переполненном Малом зале Саратовской консерватории стал точкой отсчета для нового творческого объединения, которое встало на защиту творчества современных композиторов. Шло время, коллектив развивался, расширял свои творческие возможности, вел активные поиски в области новых приемов и методов презентации современной академической музыки, используя в концертных постановках различные виды искусств (например, живопись, пластику). «Театр» сумел преодолеть традиционную границу между исполнителями и слушателями, вовлекая аудиторию в непосредственное участие в творческом процессе на сцене, и в конечном итоге он пришел к новому виду перформанса — концерту-спектаклю с постоянными ведущими под масками профессоров Влориди и Виганно (В. Орлов и В. Игонин). Несмотря на многочисленные изменения в составе студенческой группы, несколько участников остаются ей неизменно верны. Среди них такие талантливые молодые музыканты, как А. Пушкин, А. Климова, В. Игонин и постоянный режиссер «Театра» С. Литовченко.

В результате интенсивной творческой работы коллективу удалось доказать свою жизнеспособность, подтверждением чему являются награды на международных конкурсах. «Театр новой музыки» продолжает сохранять энтузиазм по сей день. Музыканты ведут просветительскую деятельность, привлекая слушателей всех возрастов, в том числе самых юных зрителей, работают с молодыми российскими и зарубежными композиторами (особое место в репертуаре «Театра» занимают произведения участников МОЛОТА — Молодежного отделения Союза композиторов).

Пятилетие коллектива отмечалось под знаком воспоминаний — в юбилейной концертной программе прозвучали произведения, ранее уже исполнявшиеся этим содружеством. «Театр» поздравляли и его друзья. Так, открыл программу мужской хоровой ансамбль «Мизмор» (художественный руководитель С. Кочетов, главный хормейстер А. Заремба), который с воодушевлением приветствовал собравшихся песней «Шалом-Алейхем». Продолжением стали произведения М. Мапошина, Л. Берно, С. Барбера, Д. Кабалевского, Р. Дэвидсона, И. Жоховского в исполнении постоянных участников проекта, а также музыкальное поздравление от танго-оркестра Perfect Sound (художественный руководитель ансамбля И. Мищенко — скрипка; Е. Михеев — кларнет; А. Будагян — аккордеон; А. Кудряков — фортепиано; А. Пушкин — контрабас). Ансамбль, почти ровесник «Театра новой музыки», исполнил аранжировки танго из оперы «Жизнь с идидом» А. Шнитке и танго «Страх» А. Пьяццоллы. В дополнение А. Пушкин и В. Игонин сыграли два пушкинских произведения — Вальс и Юмореску для контрабаса и фортепиано. Эстафету поздравлений подхватил молодежный хор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского под руководством А. Паламаржи (студентки 4-го курса кафедры хорового дирижирования) — коллектив, которому нет еще и года. Он усилил позитивную атмосферу вечера зажигательной «Румбой» и исполнением произведения В. Игонина «Приглашение скрипача» (слова М. Локхид в переводе Н. Весниной). В заключение прозвучало искрометное сочинение В. Орлова с ироничным заголовком: «Если бы Й. Гайдн встретился с Э. Пресли» (Александра Климова — скрипка, Антон Пушкин — контрабас, Владимир Орлов и Андрей Кудряков — фортепиано).

Пожелаем «Театру новой музыки» творческих успехов и будем надеяться, что через пять лет публика снова сможет присутствовать на юбилее этого замечательного коллектива.

Динара ШОНИЕЗОВА, Зоя ЧЕРНУХА