

Острые углы новой музыки

В Саратове работает необычный театр, в котором актеры играют на инструментах.

При переключении телеканалов или FM-станций, тонущих в современных ритмах, вам и в голову не приходит, что параллельно с пышным цветением поп-эстрады живет, развивается, пополняется всё новыми интересными сочинениями современная симфоническая, фортепианная, скрипичная музыка. Этот пласт культуры для большинства неизвестен. Между тем стоит только подойти к афишам филармонии или консерватории, чтобы понять, насколько многообразен этот мир. Например, в концертных залах Саратовской консерватории постоянно представляют именитых и молодых исполнителей и композиторов. Часто такие концерты бывают бесплатными, то есть доступными для всех. Одно из интереснейших явлений в культурной жизни нашей области – деятельность творческого объединения «Театр новой музыки». Его основали выпускники консерватории. Руководит объединением преподаватель консерватории, композитор Владимир Орлов.

С Владимиром и его коллегами по театру – молодыми пианистами Василием Игониним и Алексеем Поповым мы встретились в день премьеры новой концертной программы Театра новой музыки под названием «Piano Phase» («Фортепианные фазы»).

– Владимир, вашему театру уже три года. Но получается, что про вас больше знают в столице, чем в Саратове?

Владимир Орлов:

– Парадоксально: часто люди отрицают то, о чем не имеют ни малейшего представления, как о современной академической музыке, например, но когда слышат её в нашем исполнении, искренне удивляются, насколько она совпадает с их мироощущением. Поэтому мы и создали Театр новой музыки. В мае 2010 года показали первую программу, в которой прозвучали сочинения саратовских композиторов – Владимира Королевского, Михаила Мясникова, Анны Колдаевой, Дмитрия Сундырева, а также мое сочинение. В репертуаре Театра новой музыки произведения современных композиторов второй половины XX века и наших современников. Это не самый простой материал для исполнения и восприятия. Но, тем не менее, мы собираем публику, и наши концерты вызывают интерес. Кроме консерватории мы выступаем и на других сценах города, например, в областном Доме работников искусств, в литературном кафе «Арт-налет».

– Почему театр? Название ведь ко многому обязывает.

Василий Игонин:

– Современная академическая музыка драматичная, эмоциональна. От исполнителя требуется известный артистизм, чтобы помочь зрителю проникнуть в смысл сочинения. У нас экспериментальная площадка, мы показываем концерты-спектакли с персонажами. В прошлом году у нас было четыре таких выступления. С нами работает режиссер Театра русской комедии Сергей Литовченко. Так, мы представили зрителям театрализованное сочинение саратовского композитора, студента консерватории Саши Зарембы «Город волшебников». Персонажи другого нашего спектакля – профессор Влориди и маэстро Вигансо совершают путешествие во времени и прибывают из XIX века на концерт музыки века XX. Впервые слышат произведения Сати, Дебюсси, Вареза, Уствольской, Пярта, Пуленка, Васкса, Берио. Ведут бурную дискуссию по поводу услышанного. А зрители выбирают, какая точка зрения им ближе. Но чаще бывают традиционные концерты. Хотя, когда речь идет о современной музыке, говорить о чем-то привычном не приходится. Например, исполнение сочинений Галины Уствольской – это настоящий спектакль, требующий режиссерской постановки, у музыканта в ход даже локти идут.

– Расскажите о новой программе. Это действительно необычно?

Владимир Орлов:

– Мы позаимствовали название – «Piano Phase» – у современного американского композитора, одного из основателей новой музыкальной стилистики минимализма – Стива Райха. Его сочинение впервые исполнялось в Саратове. Сам концерт представлял собой четыре блока из произведений определенных композиторов от Шопена до Скрябина, Чюрленис, Барбера, Дебюсси. В четвертой части концерта – фортепианные фазы Стива Райха. Произведение, в основе которого лежит один фрагмент, постоянно повторяющийся, причем у двух пианистов одновременно, но в разных темпах. Наблюдать и слушать это интересно. Музыкантам раздаются не ноты, а схема, по которой они играют. Как раз тот случай, когда слушатели неравнодушны, они спорят об этой музыке, ведь она такая необычная. Чего мы и добиваемся.

– Ваша концертная деятельность уже получила оценку специалистов?

Василий Игонин:

– Да, прежде всего наших педагогов – преподавателей Саратовской консерватории, в которой мы теперь сами работаем. На одном из концертов «Театра новой музыки» присутствовал декан композиторского факультета Московской государственной консерватории Александр Кобляков. Он с большим энтузиазмом отнесся к нашему начинанию, сказал, что это очень хорошее, нужное дело. Было приятно, что ведущий московский композитор так о нас отозвался. В прошлом году мы участвовали в концерте современной музыки «Острые углы» в рамках международного фестиваля «Молот» – его организовало молодежное отделение Союза композиторов РФ. Это мы расцениваем также как признание.

– Почему большинство концертов «Театра новой музыки» бесплатные? Талантливые музыканты должны получать достойное вознаграждение за свое искусство.

Владимир Орлов:

– Кто бы спорил. Насколько мы знаем, нашим коллегам из других городов оказывают поддержку местные власти, некоторые коллективы современной музыки работают при филармониях, много гастролируют, в том числе и за рубежом. У нас пока всё, в общем-то держится на энтузиазме. Удача, что мы нашли понимание в родной консерватории и у нас есть возможность работать на ее концертных площадках. Что касается денег, то мы бы могли их, наверное, зарабатывать, исполняя популярную классическую музыку в современных обработках, это сейчас хорошо продается. Но пока мы молоды и можем себе позволить такую роскошь – быть верными своей идее.

– У вас есть свой сайт в интернете, где вы выкладываете записи своих выступлений. Это заменяет гастроли?

Алексей Попов:

– Живое общение со слушателями ничем заменить невозможно. Но сеть дает шанс найти единомышленников, обменяться информацией, поделиться достижениями – в нашем случае музыкальными. Конечно, мы мечтаем о фестивале современной музыки в Саратове с участием различных коллективов из других городов. Нам есть что показать. О своих планах мы сообщаем на своем сайте и находим отклик. В Саратов уже собирался было приехать один музыкант из Швеции, чтобы выступить с нами. Но у него пока не получилось. Но мы не теряем надежду на встречу. – Как часто бывают премьеры в Театре новой музыки?

Василий Игонин:

– Мы готовим новую программу каждый месяц. В марте в зале «Театральный» будет еще одна премьера – первое исполнение в Саратове произведения американского композитора-минималиста Терри Райли «In C». Думаем, оно найдет отклик и у саратовцев разных возрастов.

Источник: [Саратовская областная газета, №16 \(3142\) от 16 февраля 2013 года](#)