

Рождение театра из духа новой музыки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Апрель и май в мире культуры и образования всегда необычайная пора: кто-то совершает открытия, кто-то подводит итоги... Одни театры завершают сезон, другие - только начинают... Третьего мая на праздничной первомайской волне состоялось важное событие. Ценность его раскрылась сразу в нескольких ракурсах. В этот вечер звучали только премьеры, авторами которых были молодые саратовские композиторы. И что особенно необычно, музыка была представлена исполнителями в не совсем привычной форме. Пространство зала, традиционно разделённое между публикой и артистами, слилось в единое целое: музыка, без ожидаемого предисловия ведущего, сразу же взяла на себя "бразды правления", начавшись просто, из пустоты, словно была всегда и никогда не переставала быть. И "изымалась" она не из листов партитуры, но из тока живой и свободной импровизации. Музыканты совершили удивительное: непосредственностью своего поведения (и в музыке, и на сцене) они попытались привнести в ритуал посещения концерта академической музыки долю живого общения, разбудить в каждом из нас свежие мысли и чувства.

То был дебют нового для Саратова Театра новой музыки. И заглядывая в будущее, всё же позволим поздравить друг друга с тем, что деятельность этого коллектива, возможно, откроет новую главу в истории современной музыки города.

АТМОСФЕРА РАСПОЛАГАЛА

Казалось, что в этот вечер каждый, кто попадал в консерваторию, устремлялся на далёкий четвёртый этаж, чтобы послушать музыку молодых композиторов и "посмотреть спектакль". И действительно, когда мы поднялись по "ожившей" лестнице, нам открылась необычайная картина... Малый зал был до отказа наполнен слушателями! Такого количества людей на концерте современной музыки мы не припомним. Малый зал, как по мановению волшебной палочки, стал "большим"! Пришлось "возводить" дополнительные ряды посадочных мест. Но и этого было мало. Многие зрители оказались за пределами "арены музыкальных событий", при этом оставшись вполне довольными своими стоячими местами. Публика оказалась очень разной, но объединённой одной целью - познакомиться с "новой" музыкой. Кроме того, всё "действие" одновременно фиксировалось несколькими видеокамерами и бесчисленным количеством диктофонов, чтобы сохранить этот пока ещё только первый (и, надеемся, не последний) спектакль для потомков. Атмосфера "представления" была очень тёплой и располагала к дружескому обмену впечатлениями. Весь вечер в зале царил дух юмора. После балалаечно-скрипичной импровизационной увертюры раздался приятный басово-баритоновый голос. "Уважаемые дамы и господа! Включите, пожалуйста, свои мобильные телефоны!", - весьма серьёзно произнёс ведущий концерта, композитор Владимир Орлов. Да-да, именно "включите телефоны", это не опечатка! С такой весёлой и непривычной "ноты" и началась официальная часть концерта.

"СОЛНЦЕ", "STATICA" и "STRESS"...

Итак, настал момент проникнуть в эпицентр того, перед чем (к особой печали и одновременно радости авторов этих строк) бессильно слово - в музыку. Но надеемся, что наше слово сумеет вызвать интерес, который в дальнейшем, возможно, станет искренней симпатией к творениям молодых композиторов, студентов класса В. Г. Королевского.

В музыке Анны Колдаевой отчётливо высветилась её (музыки) женственная природа, противоположная тотальной логике мужского ratio. Это прослушивалось и в возникающих, словно из глубин бессознательного, начальных мотивах основных контрастных "сказочных" образов, и на уровне динамики их сюжетного развития, которое не мотивируется музыкальными причинно-следственными связями. Музыка "Сонатины-сказки" для фортепиано А. Колдаевой берёт свой исток в женственно-лирическом начале и сливается с

духом русской эпической традиции с присущей ей многоэпизодностью, контрастностью (среди таковых особенно заинтриговали остигатные напористые фрагменты).

Всем тем, кто испытывает тоску по канону, советуем обратить свой слух на сочинение Михаила Мясникова "Salmi Spezzati". Было удивительно приятно осознать доказанную в этом сочинении неисчерпаемость возможностей струнного ансамбля (в составе: две скрипки, альт, виолончель и контрабас) и древнейшего метода развития-прорастания из единого интонационного зерна, поражающего своей простотой. Автору удалось заставить слушателя следить за каждым поворотом музыкальных событий, за каждым изгибом интонации. Диатонично-напевные сплетения голосов погрузили зал в волны медитации, воскресив ощущение умиротворённости пяртовского созерцания, баховской надсубъективности, когда всё свершается по воле Божьей, позволив слушателю в этой атмосфере почувствовать себя частицей иного, неведомого бытия.

"Statica Stress" Владимира Орлова... Название сочинения ошеломило своей парадоксальностью: согласитесь, как стресс может быть статичным? Стресс - встряска, потрясение, удар молнии и пр. Статика - понятие вообще крайне условное для специфики априори процессуального искусства музыки. Каким же образом и статика, и стресс "уживаются" в одном произведении? Но не так всё просто и ясно бывает в мире музыкально воплощённых художественных идей!.. Поэтому из величайшего числа возможных толкований смыслов прозвучавшего сочинения В. Орлова предлагаем читателю следующий.

Вначале был ритм - ритм-бесконечность, ритм-пульс, ритм как биение сердца. И ритм этот рождался из непрерывного цепного дыхания, дыхания жизни (начальная тема у духовых). Каждый раз цельная энергия crescendo внутри одного звука дробилась на отдельные звуковые точки. И каждый раз этот процесс осуществлялся с такой неизъяснимой наглядностью, что хотелось, следуя музыке автора, начертить в воздухе прямую, которая в своей критической точке прервалась бы пустотой пробелов, потеряв свою цельность и приобретя иное, противоположное качество. Уже в первых тактах, то есть на минимальном временном отрезке, композитор минимальными средствами создал динамичный портрет сложного психологического состояния, когда из покоя статики вдруг, под действием необъяснимых сознанием сил, возникают импульсы движения, возбуждения. С такой позиции стресс начинает оцениваться со знаком "плюс", как некое состояние, обостряющее чувства, пробуждающее к жизни, заставляющее высвободиться из-под пелены повседневной одинаковости. Однако у авторской идеи выявляется и другой смысловой обертоном. Появление из статики - стресса, из покоя - движения напоминает некий космогонический процесс творения из "ничего" целой жизни. Таким образом, композитор обращается к непридуманным идеям, заключённым в самом бытии.

В завершение концерта прозвучало сочинение Дмитрия Сундырева "В поисках Солнца". Музыка порадовала своей игровой стихийностью, распыляющейся как свет, идущей от солнечной личности автора (возникли аллюзии с интонационно- ритмическим составом и первобытно-ритуальным характером музыки С. Губайдулиной к мультфильму "Маугли"). А потому путь поиска Солнца не был тернистым и выстрадаанным, композитор не вёл нас "через тернии к звёздам", а заставил с благостным удивлением наблюдать за приключениями героя, с простодушием принимающего всякий поворот жизни. И в таком подходе, как нам кажется, просвечивается сила большой веры в правоту некоего высшего промысла и идущая от неё лёгкость ощущения бытия. Невероятно приятен финал сочинения, в котором Солнце всё-таки обретается, но не героически, без пафоса и помпезности, а как соприкосновение с тонким, переливчатым, неуловимым световым эфиром, возникающим как символ невидимого, чудесного Горнего мира. И даже неумолимое, первоначально сухое и "деревянное" время, освещённое Солнцем, превращается в звонкое и наполненное животворным воздушным пространством.

Играющая музыкальность проникла и в "партитуру" программки! Всмотритесь и вслушайтесь: "Сонатина-Сказка" А. Колдаевой, "Salmi Spezzati" М. Мясникова, "Statica-StreSS" В. Орлова, "В поисках Солнца" Д. Сундырева. (Судя по количеству звука "с",

кульминация концерта, расположенная в точке золотого сечения, выпала на долю сочинения В. Орлова!). Был ли такой аллитерационный приём случайным, или совершенно сознательно, волею авторов концерта, игра согласных была призвана на службу идеи театрализации - останется тайной...

"ТЕАТРАЛЫ"...

Театр новой музыки - это ансамбль солистов. Вы скажете: "В ансамбле все участники не могут быть солистами". Это действительно так, но не в нашем случае. Каждый из исполнителей Театра - "музыкальная личность", каждый нужен и важен, здесь нет главных и второстепенных.

В составе ансамбля - студенты и выпускники консерватории. Нужно сказать, что формирование нынешнего состава Театра проходило не так гладко, как может показаться. Сбор солистов был длительным и проходил до последнего дня. На данный момент состав пока "плавающий", но можно с уверенностью сказать, что все музыканты ансамбля замечательные и с огромным интересом исполняют музыку современных композиторов. Сейчас у ансамбля два руководителя (и это тоже необычно): Владимир Орлов и Дмитрий Сундырев. Владимир (менеджер коллектива) отвечает за подбор репертуара и организацию рекламы. Дмитрий Сундырев - дирижёр ансамбля. Он отвечает за исполнение и работу с музыкантами во время репетиций и во время концерта.

Театр новой музыки планирует давать концерты на разных площадках города и области. Ансамбль сможет познакомить публику с редко исполняемой современной музыкой. Кроме этого, создание такого коллектива при консерватории значительно помогает самим музыкантам, у которых появилась возможность учиться грамотно исполнять современную музыку.

Р. С.: есть контакт!

Каждый, кто пришёл 3 мая в Малый зал консерватории, не остался равнодушным. С тех пор прошло уже немало времени, а разговоры о Театре и современной музыке не умолкают. Кто-то принимает новую музыку и состоявшееся "представление", кто-то нет, но это дело каждого. Главное, что обсуждения рождаются, причём не только в реальном, но и в виртуальном мире. Например, в немало известной всем социальной сети "В контакте" уже существует и очень успешно функционирует группа с одноимённым названием "Театр новой музыки". Вступив в неё, каждый может смело высказать своё мнение по поводу прошедшего майского концерта, поделиться своими впечатлениями с другими участниками, посмотреть фотографии с места событий, ещё раз послушать произведения молодых композиторов, узнать о планах Театра на ближайшее время, ну, и, наконец, пообщаться с самими композиторами, руководителями и музыкантами Театра новой музыки.

А мы в свою очередь пожелаем Театру дальнейших успешных выступлений, новых креативных идей и множество поклонников!

Источник: [газета "Камертон" № 15 \(27\) за июнь 2010 года](#)