

АРТ ИСТИНА

ОСТРЫЕ УГЛЫ НОВОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ ОРГАНИЗОВАН НЕОБЫЧНЫЙ ТЕАТР

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 все новыми интересными сочинениями современная симфоническая и камерная музыка. Этот пласт культуры большинству неизвестен. Между тем, стоит только подойти к афишам филармонии или консерватории, чтобы понять, насколько многообразен этот мир. Например, в концертных залах Саратовской кон-

серватории 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 волжского города - деятельность творческого объединения «Театр новой музыки». Его основали выпускники консерватории. Руководит объединением 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».

- Владимир, «Театру новой музыки» уже три года. Но получается, что про вас больше знают в столице, чем в Саратове?

- Да, это немного странно, но в Москве о нас действительно знают, хотя наш коллектив ещё не выезжал за пределы Саратова. В репертуаре «Театра новой музыки» - произведения композиторов разных эпох, но приоритетным направлением являются сочинения композиторов второй половины XX века и наших современников. Это не самый простой материал для исполнения и восприятия. Тем не менее, для нас он очень интересен и мы хотим познакомить с ним наших слушателей. Кроме консерватории, выступаем и на других сценах города, например, в Областном доме работников искусств, в литературно-музыкальном кафе «Арт-налет», куда нас пригласили на День Джеймса Джойса, автора романа «Улисс». Парадоксально, часто люди отрицают то, о чем не имеют ни малейшего представления, как о современной музыке, например, но когда слышат её в нашем исполнении, искренне удивляются, насколько она совпадает с их мироощущением. Получается, что наш театр как бы входит в некую неформальную когорту коллективов, которые возникли во многих городах страны, где наши сверстники так же исполняют современную академическую музыку и стремятся донести ее до слушателей, популяризируют авторов редко исполняемых, но очень талантливых и действительно двигающих вперед музыкальную культуру. Саратов, с его мощной исполнительской и композиторской традицией, созданной за столетие в консерватории, не мог остаться в стороне от этих процессов. Потому мы и собрались в «Театр новой музыки». В мае 2010 года мы показали первую программу, в которой прозвучали произведения саратовских композиторов - выпускников класса доцента Владимира Григорьевича Королевского.

- Почему – театр? Название ведь ко многому обязывает...

Василий Игонин: Современная академическая музыка драматична, эмоциональна. От исполнителя требуется известный артистизм, чтобы помочь зрителю проникнуть в смысл музыкального произведения. У нас экспериментальная площадка, мы показываем концерты-спектакли с персонажами. В прошлом году у нас было четыре таких спектакля. С нами работает режиссер «Театра русской комедии» Сергей Литовченко. Персонажи нашего спектакля – профессор Влориди, и маэстро Вигансо – заимствованы из театрализованного сочинения саратовского композитора, студента консерватории Александра Заремба «Город волшебников». Во время представлений они исполняют произведения Сати, Дебюсси, Вареза, Уствольской, Пярта, Пуленка, Берно и ведут бурную дискуссию по поводу прозвучавшей музыки. 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. Скажем, прозвучавшая в одном из концертов Соната №6 Галины Уствольской буквально выколачивается на роле кулаками и локтями.

- 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 исполняется в Саратове. Сам концерт представляет собой четыре фортепианные фазы. Каждая фаза – блок из произведений определенных композиторов. Причем, на первый взгляд может показаться, что у нас музыкальный винегрет. На самом деле это не так, потому что все авторы объединены логично. Первая фаза – это Фредерик Шопен, композитор XIX века. Вторая фаза – Скрябин, Чюрленис и Барбер. Казалось бы, какая связь между всеми этими композиторами? А связь есть: Александр Скрябин в годы юности увлекался музыкой Шопена, и его ранние произведения написаны в его стиле. Но в программе звучит более зрелый Скрябин, который соприкасается с символизмом. Кроме Александра Скрябина мы включили в концерт сочинения Юлиана Скрябина – сына великого композитора, который находился под влиянием творчества своего отца. В этой же фазе также звучат произведения их литовского современника Чюрлениса, следом мы представляем сочинения американского композитора Сэмюэля Барбера, находившегося в стороне от модернистских течений. В третьей фазе у нас звучит композитор Клод Дебюсси. В четвертой части концерта - «Piano Phase» Стива Райха. Произведение, на протяжении большей части которого повторяется один фрагмент, причем у двух пианистов одновременно. Начинает один пианист и играет фрагмент, затем второй пианист подхватывает. Они играют одно и то же в унисон на протяжении некоторого времени. Потом один из пианистов держит темп, а другой начинает играть то же самое с небольшим ускорением. Это довольно сложно, хотя на первый взгляд кажется, что играть нечего. Потом исполнители вновь сходятся,

и так на протяжении всего произведения идут схождения и расхождения. Наблюдать и слушать это интересно, хотя звучит один и тот же фрагмент, но каждый раз по-новому.

- Ваша концертная деятельность уже получила оценку специалистов?

Василий Игонин: Да. На одном из концертов «Театра новой музыки» присутствовал декан композиторского факультета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Александрович Кобляков. Он с большим энтузиазмом отнесся к нашему начинанию, сказав, что мы работаем в интересном и актуальном направлении. Было приятно, что ведущий московский композитор так о нас отозвался.

А в прошлом году МолОт (молодежное отделение) союза композиторов РФ предложило нам устроить концерт в рамках Первого Международного МолОт-фестиваля, проходившего в России и странах ближнего зарубежья. Мы организовали в Саратове концерт «Острые углы», где исполнили произведения современных молодых российских композиторов.

Также с огромным интересом к нашим концертам относятся заслуженный артист РФ, художественный руководитель Саратовской филармонии Анатолий Катц, композитор Владимир Мишле, музыковед Елена Пономарева.

- Понятно, что каждый молодой исполнитель мечтает о сольной карьере. Как вы работаете в своем театре, удается ли проявить индивидуальность?

Алексей Попов: Мы все разные, нас объединяет общая цель - вызвать интерес к новой музыке. Мы сообща работаем над репертуаром, придумываем какие-то новые ходы, чтобы заинтересовать публику. Это колоссальный опыт. У нас в театре плавающий по численности состав -10 -12 человек в зависимости от исполняемой музыки...Все - прекрасные профессиональные музыканты. Очень много креатива, эксперимента, каждый может проявить свою индивидуальность на сто процентов. Кроме того, каждый из наших музыкантов успешно выступает с сольными концертами. А у Владимира готовится авторский концерт в мае этого года.

- Почему большинство концертов «Театра современной музыки» бесплатные? Талантливые музыканты должны получать достойное вознаграждение за свое искусство!

Владимир Орлов: Мы хотим поднять культурный уровень саратовского слушателя, чтобы он был знаком с современной академической музыкой, с произведениями композиторов XX века, которые исполняются. Насколько мы знаем, нашим коллегам из других городов оказывается поддержка местной власти, некоторые ансамбли современной музыки работают при филармониях, много гастролитуют по городам России и за рубежом. В Саратове наш коллектив – единственный, который специализируется на исполнении такой музыки. Тем не менее, у нас пока все держится на энтузиазме. Удача, что мы нашли понимание в родной консерватории и у нас есть возможность работать на ее концертных площадках. Это очень много значит. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Администрация Саратова и области и Министерство культуры Саратовской области помогли нам с финансированием и материальной базой для реализации интересных проектов, связанных с пропагандой современной академической музыки.

- У вас есть свой сайт в Интернете, где вы выкладываете записи своих выступлений. Это замечает гастроли?

Алексей Попов: Живое общение со слушателями заменить невозможно! Но сеть дает возможность 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, что исполнить. О своих планах мы сообщаем на своем сайте и находим отклик.

- Как часто вы показываете 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» для большого состава музыкантов-инструменталистов и вокалистов. Произведение уже исполнялось в Москве, Санкт-Петербурге, думаем, оно найдет отклик и у саратовцев.

Владимир АКИШИН
Фото Николая ТИТОВА