

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 (как нам кажется) для нашей alma mater 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 разделенное 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 привести 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 загадывая в будущее, все 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 далекий четвертый

В. Орлов, Д. Сундырев, В.Г. Королевский, А. Колдаева, М. Мясников

этаж, чтобы послушать музыку молодых композиторов и «посмотреть спектакль». И действительно, поднявшись по «ожившей» лестнице, нам открылась необычная 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. Кого здесь только не было – и наши студенты, и их преподаватели, и гости из колледжа искусств, из других вузов города, и, конечно, наши незаменимые бабушки и дедушки, решившие скоротать теплый майский вечерок... Словом, публика оказалась очень разной, но объединенной одной целью – познакомиться с «новой» музыкой. Кроме того, все «действие» одновременно фиксировалось

несколькими видеокамерами и бесчисленным количеством диктофонов, чтобы сохранить этот пока еще только первый (и, надеемся, не последний) «спектакль» театра для потомков.

Атмосфера «представления» была очень теплой 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 серьезно произнес ведущий концерта, композитор Владимир Орлов. Да-да, именно «включите телефоны», это не опечатка! С такой веселой 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

(Продолжение на стр. 14)

(Продолжение. Начало на стр. 13)

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 (еще недавно Дятловой) отчетливо высветилась ее (музыки) женственная природа,

противоположная тотальной логике мужского gasio. 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 «Сонатин-сказки» А. Колдаевой берет 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). Нельзя не сказать и о самом исполнении «Сказки». Кажется, пианистке Яне Воробьевой, при всей эмоционально насыщенной подаче музыки, порой не хватало ритмической выдержки и глубины динамических контрастов, что несколько размывало сказочную сюжетность до импрессионистского впечатления.

Всем тем, кто испытывает тоску по канону, советуем обратить свой слух на сочинение М. 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,

Участники концерта

поражающего своей простотой. Автору удалось заставить слушателя следить за каждым поворотом музыкальных событий, за каждым изгибом интонации. Диатонично-напевные сплетения голосов погружили зал в волны медитации, воскресив ощущение умиротворенности пяртовского созерцания, баховской надсубъективности, когда все 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 все просто и ясно бывает в мире музыкально воплощенных 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 музыкальными 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 обертон. Появление из статики – стресса, из покоя – движения напоминает некий космогонический процесс творения из «ничего» целой жизни. Таким образом, композитор обращается к непридуманной идее, заключенной в самом бытии.

В завершении 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 м/ф «Маугли»). А потому путь поиска Солнца не был тернистым и выстраданным, композитор не вел нас «через тернии к звездам», 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 нее легкость ощущения бытия. Невероятно приятен финал сочинения, в котором Солнце все-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, освещенное Солнцем, превращается в звонкое и наполненное животворным воздушным пространством.

Играющая музыкальность проникала и в «партитуру» программки! Вслушайтесь и всмотритесь: «Сонатина-Сказка» А. Колдаевой, «Salmi Spezzati» М. Мясникова, «Statica-StreSS» В. Орлова, «В поисках Солнца» Д. Сундырева! (Примечание: судя по количеству звука «с»), кульминация концерта, расположенная в точке золотого сечения, выпала на долю сочинения В. Орлова!). Был ли такой аллитерационный прием 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. Героев, как говорится, надо знать в лицо, а потому назовем их имена: Владислав Трушаков (флейта), Владимир Ширшов (гобой), Сергей Казаков (кларнет), Максим Ширин, Александр Иванов (валторна), Антон Антонов (труба), Анастасия Суднева, Яна Воробьева (фортепиано), Александр Гортинский, Владислав Ханецкий (ударные), Месроп Бадалян, Дмитрий Виктор (скрипка), Ян Черлянец (альт), Дмитрий Тупицын, Глеб Мацевитый (виолончель), Антон Пушкин (контрабас).

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. Именно благодаря ему на концерт смогли прийти столько слушателей, ведь Владимир профессионально подошел к рекламной стороне мероприятия и вовремя сумел позаботиться об афишах, приглашениях, билетах и программках концерта. Дмитрий Сундырев – художественный руководитель и дирижер 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.

P.S: есть контакт!

Каждый, кто пришел 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, причем 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 одноименным названием «Театр Новой музыки». Вступив в нее, каждый сможет смело высказать свое мнение по поводу прошедшего майского концерта, поделиться своими впечатлениями с другими участниками, посмотреть фотографии с места событий, еще 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!

*Н. Бондаренко,
Е. Дрынкина*