

ЖУРНАЛ О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МОСКВЫ

Гармоник

СТАТЬИ • АНОНСЫ • РЕЦЕНЗИИ • ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

№ 6 2000 г.

МИР ИСКУССТВА МАРИИ ГАМБАРЯН

- Репертуар концертных залов
- Репертуар музыкальных театров

- Программа радио «ОРФЕЙ»
- Памятные даты

МОСКОВСКИМ КОМПОЗИТОРАМ БУДУТ АПЛОДИРОВАТЬ В АМЕРИКЕ

Идея проведения фестиваля музыки, созданной композиторами Московской консерватории пришла американскому композитору и дирижеру, руководителю Центра современной музыки Университета штата Айова Дэвиду Гомпперу. Побывав в 1999 году в прославленном музыкальном учебном заведении, мистер Гомппер решил пригласить нескольких ее питомцев для участия в масштабном Фестивале современной русской музыки, который будет проводиться в Айова-сити с 28 сентября по 1 октября 2000 года.

Мр. Гомппер рассказывает о деятельности руководимого им центра так: "Центр современной музыки был создан в 1966 году Рокфеллер-фондом и побудил многих композиторов к созданию произведений специально для ансамбля центра. Центр ставит себе задачей поощрять создание новых сочинений в этой стране. Для этого он приглашает композиторов и исполнителей, соединяя профессиональных музыкантов с ныне живущими композиторами. Университет штата Айова, на музыкальном факультете которого занимаются более 500 студентов, входит в содружество из 15-20 музыкальных учебных заведений в Соединенных Штатах, которые содействуют широкому спектру исполнительских возможностей.

Приближающийся фестиваль был рожден благодаря стремлению побольше узнать о современной русской музыке в том виде, в каком она сейчас существует. Большинство американцев из всей современной русской музыки знают только имя Шостаковича и не подозревают о русских стилистических направлениях, интересах, влияниях и практиках. Мы с нетерпением готовимся принять у себя русских композиторов и музыковедов из Московской государственной консерватории и предвосхищаем будущее сотрудничество между музыкантами и композиторами обеих наших стран".

В программу "русского" фестиваля включены три концерта и множество лекций, семинаров и мастер-классов с участием бывших и нынешних профессоров Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского, а также ее студентов и недавних выпускников. В задачу нынешнего фестиваля входит познакомить американских слушателей с музыкой ныне живущих авторов, представителей разных стилистических направлений - для того, чтобы создать как можно более полную картину московской современной композиторской жизни. В концертах прозвучат произведения 16 авторов, 10 из которых будут присутствовать при исполнении своих сочинений. Четверо ведущих российских и один американский музыковеды познакомят слушателей с современной ситуацией в русской музыке. На самые животрепещущие и важные для американской публики вопросы: о том, что делает современную русскую музыку русской, ощущают ли себя отдельные русские композиторы представителями русского искусства в целом или являются только композиторами из России - ответит музыковед Марина Фролова-Волкер, профессор Кембриджского университета.

На фестивале оказались представлены все три ныне существующие поколения русских композиторов: старшее (профессора Московской консерватории Р. Леденев, В. Агафонников и Ю. Буцко), среднее (профессора Московской консерватории Ф. Караев, В. Тарнопольский, С. Загний, М. Коллонтай, И. Дубкова, а также А. Вустин, Н. Корндорф, А. Головин и В. Николаев) и младшее (аспирант консерватории Д. Рябцев, Л. Карев, А. Стефану (Стоянова) и О. Раева). Сегодня мы познакомим наших читателей с самыми молодыми из них, чьи имена еще не завоевали прочное место в московских афишах. Возможно, американский фестиваль откроет им дорогу к признанию на родине.

Практически все направления, существую-

щие в российской музыке сегодня, получают свое освещение на фестивале. Ведущий русский специалист по проблемам авангарда и современной музыки Светлана Савенко прочитает лекцию об особенностях российского структурализма, постмодернизма и авангардизма в целом. В концертах прозвучит музыка нескольких российских последователей этого направления: Ф. Караева, В. Тарнопольского, А. Вустина, О. Раевой.

Представители русского традиционализма на фестивале - В. Агафонников и И. Дубкова. Другие истинно русские композиторы, связавшие свой творческий путь с православным религиозным сознанием, объединены одной духовной тенденцией: картина современного мира видится ими сквозь призму философского созерцания. Творчество этих композиторов нередко опирается на законы знаменного распева. Музыковед Елена Дубинец расскажет о принципах русской религиозной музыки и о творчестве ведущих композиторов этого течения. Органная музыка провозвестника этого направления Ю. Буцко, а также М. Коллонтай, Л. Карева, А. Вустина и А. Головина, будет исполнена в сольном концерте молодым органистом и композитором Леонидом Каревым (1969).

Этот замечательный музыкант закончил консерваторию города Булони и Парижскую консерваторию по классу органа и стал лауреатом нескольких международных конкурсов. Нередко он исполняет в концертах свою музыку (главным образом камерную). Композиционная цельность, технически сложный, но доступный для восприятия музыкальный язык, стилистическое единство, бережное отношение к цитируемому материалу, к звуковым возможностям инструментального состава - вот основные черты творчества этого композитора. Адаптируя народные мелодии и старинные церковные песнопения к современности, Л. Карев старается сохранить контекстуальные условия жизни народных тем и знаменного распева, религиозную сущность последнего. Леонид говорит: "Стараясь вписаться в глубинную традицию русской музыки, я сознательно встал на путь "прозрачности" стиля, что привело меня к определенным критериям эсте-

тической самокритики, тем более жесткой, чем проще оказывается внешняя сторона моей "продукции". При их внешней обобщенности, эти критерии опираются на выработанные веками культурные ценности человечества, являющиеся для меня более весомыми аргументами, нежели порожденные фантазией того или иного индивидуума "техники".

Для меня в первую очередь важен отбор "строительного материала", который должен быть совершенен и выразителен. Для того чтобы будущее произведение состоялось, мне нужна четко выраженная мелодическая идея. Дальнейшая работа с этим "материалом" не может руководствоваться чисто умственными спекуляциями. Это должна быть глубокая интонационная работа, имеющая целью единственно возможное оптимальное развитие "материала", ведущее, как правило, к его смысловому перерождению. Любое излишнее музыкальная материя должно по возможности отсекается как мешающее концентрации на главном. Бескомпромиссное следование этому пути может привести к созданию истинно новых, удивительных форм".

Леонид Карев исполнит в своем сольном концерте собственное переложение для органа пьесы замечательного композитора Романа Леденева, чье творчество стоит особняком в истории современной русской музыки. Композитора можно назвать и неоромантиком, и традиционалистом, и даже отчасти минималистом. Он пришел в своем искусстве к русскому варианту "новой простоты".

Один из последователей этого направления - молодой композитор Дмитрий Рябцев (1969).

Как и Леденев, Рябцев добивается простых, но адекватных задач решений, не часто прибегая к примитивизму минималистических приемов, но и не перенасыщая ткань. Рябцев обладает ярким мелодическим даром, и поэтому его музыка всегда наполнена сочным контрапунктическим многоголосием, каждая линия в котором отчетливо слышна и обладает неповторимым колоритом. Его инструментальные холсты отличаются безошибочным слышанием тембровых красок и чис-

той фактуры. Рябцев - единственный учащийся консерватории (аспирант композиторского факультета), приглашенный на американский фестиваль. Кроме того, он единственный, кому американский фестиваль специально заказал новое произведение для исполнения в одном из концертов. Возникшая благодаря этому заказу пьеса "Berceuse" для фортепиано, флейты, кларнета и струнного квартета стилистически находится в точке золотого сечения всей сегодняшней российской музыки, поскольку лежит на пересечении многих наиболее разрабатываемых стилей.

Роль лирического героя роль в этой двухчастной пьесе отдана фортепиано, партию которого на фестивале исполнит сам автор. Первая часть - блестящий образец постминимализма, обогащенный глубиной содержания и тонкостью эмоций. В ней минималистскими средствами рисуется, по словам автора, "существование в общем потоке". Характеризуя эту музыку, композитор предложил очень точный термин - "психологический минимализм", охватывающий едва ли не все значительные явления русского минимализма. В какой-то момент на фоне тиканья этого минималистского часового механизма, отсчитывающего вечность суety и повседневности, у фортепиано возникает старомодная, сентиментально-ностальгическая мелодия. Она выводит героя на уровень личных, сугубо романтических ассоциаций и переживаний. "Вторая часть пьесы, - поясняет автор, - олицетворяет неутоленное стремление к покою (в булгаковском смысле) и недоступность его. Пожалуй, это основная "тема" сочинения. Это даже не грезы, не сон (в смысле "покой"), скорее попытка "вызвать дух сна". Желание услышать "колыбельную" хоть от кого-либо или хотя бы услышать в себе "колыбельную самому себе". Но внутренние метания "лирического героя" так и не исчезают до конца пьесы. Лирическая история не завершена. Бессонный сон и неуспявшая колыбельная". Фортепианные размышления, поддерживаемые протянутыми аккордами у струнных, погружают слушателя в мир подсознательных рефлексий и грустного спокойствия неудовлетворенности метаний.

Исполнение этой пьесы станет единственной премьерой фестиваля. Изумительная чистота стиля, необыкновенно прочувствованная и проникающая образность наверняка обеспечат этой пьесе большой успех и заслуженное признание ее автору. Рассказывая о своем творчестве в целом, Дмитрий Рябцев говорит: "Для ме-

ня интерес всегда заключался в сокрытии используемых техник и в нежелании делать сочинения более современными, чем они есть. Я стремлюсь обходиться теми приемами, которых достаточно, даже если окажется достаточным написать традиционный вальс на три четверти. Примерно то же можно было бы сказать и о любой другой используемой "современной" технике - она никогда не является самоцелью и поводом для написания музыки".

Минимализм внедрился в музыкальную жизнь России поздно, четверть века спустя после своего стремительного расцвета в Америке, и вобрал в себя традиционные русские качества - глубину высказывания и концептуальность проблематики. Е. Дубинец расскажет на фестивале о русском минимализме и об основных его представителях, выпускниках Московской консерватории (присутствующих на фестивале Н. Корндорфе и С. Загнии, а также о В. Мартынове, А. Батагове, П. Карманове).

Блестящий знаток современной музыки во всех ее проявлениях, продюсер Московского фестиваля современной музыки "Альтернатива" Дмитрий Ухов расскажет о двух направлениях российской неакадемической музыки. Его лекция об экспериментализме будет проиллюстрирована выступлением одного из наиболее экстраемальных российских экспериментаторов композитора - Сергея Загния, лауреата премии им. Дж.Кейджа.

Американский ученый Лу Пайн провел исследование творческих отношений между родоначальником отечественной электронной музыки Львом Терменом и ленинградским композитором Иосифом Шиллингером, создавшим в Америке собственную школу обучения композиции (его учеником был Д. Гершвин) и ставшим первым историком терменвокса. В программу фестиваля входит просмотр документального фильма о Л. Термене и демонстрация работы терменвокса. Д. Ухов расскажет о российской электроакустической музыке, и в частности о деятельности Термен-центра при Московской консерватории. Записи музыки двух представителей этого центра - В. Николаева и А. Стефану (Стояновой) - украсят программу концертов.

Фестиваль русской современной музыки в Айове дает американским любителям музыки редкую возможность познакомиться с современным состоянием русской культуры - одной из наиболее значительных музыкальных культур мира.