

Поколение NEXT: выбирая между пост и поп

В рамках Всероссийской образовательной программы Московская консерватория представила новый проект, адресованный молодым композиторам и исполнителям

Марианна ВЫСОЦКАЯ

Как разобраться в многообразии направлений и тенденций современной музыки? На что ориентироваться музыкантам, чей творческий и профессиональный путь только начинается? Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе декабрьских шестидневных семинаров по изучению новейших исполнительских техник – уникальной просветительской акции, осуществленной по инициативе Научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории.

Проект вызвал живой интерес со стороны российской творческой молодежи: его участниками стали более 80 человек – студенты и недавние выпускники вузов Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы и других городов. Впрочем, число вольнослушателей значительно превысило официальную статистику, поскольку мероприятия носили открытый характер и свободно посещались всеми желающими.

Объединив теорию и практику, семинары фактически реализовали проверенную временем четырехступенную «дармштадтскую модель»: лекции – мастер-классы – открытые репетиции – концерты. Проект завершился «круглым столом», в ходе которого организаторы и участники обсудили актуальные проблемы современного искусства и прежде всего его статус в современном образовательном процессе. Как известно, учебный цикл российских консерваторий пока не всегда способен вместить дисциплины, ориентированные на знакомство с новейшими средствами композиции и музыкального исполнительства. В этом отношении разносторонняя деятельность Научно-творческого центра современной музыки (с 1999 года), как и созданной на его базе межфакультетской кафедры современной музыки (с 2003 года), восполняет значительный пробел – и в образовании профессионалов-музыкантов разных специальностей, и в модернизации слухового опыта самой широкой аудитории. Свободный обмен мнениями за «круглым столом» показал, насколько мало сегодняшняя молодежь дорожит канонами академического образования. Помимо умеренного, однако вполне справедливого сетования на недостаточность гуманитарной базы, высказывались и более радикальные соображения

по революционному переустройству системы обучения в целом – в частности, в большей степени эпатажные, нежели мотивированные, предложения по слиянию исторических курсов русской и зарубежной музыки, ликвидации «под корень» курсов сольфеджио, анализа форм. Горячо обсуждался и вопрос о предоставлении студенту уже с момента его поступления в учебное заведение возможности выбора тех предметов, которые он будет посещать, – автора этой максималистской инициативы, без сомнения, вдохновила Болонская образовательная концепция, введению которой часть российских музыкальных вузов, к счастью, всё еще сопротивляется.

Панорамный характер проекта определил лекционный блок, посвященный обзору музыкальной эстетики второй половины XX – начала XXI веков, вопросам функционирования современной музыки, а также новейшим тенденциям в области композиции и нотации. *Punctum saliens* здесь, безусловно, стали лекции художественного руководителя Центра профессора Владимира Тарнопольского, в свойственной ему живой, располагающей к дискуссии манере осуществившего захватывающий экскурс в историю музыки XX века. Все, кто когда-либо интересовался философией и эстетикой современного искусства, понимают, насколько непросто порой разобраться в дефинициях и терминологии, тем более если речь идет об эволюции таких неоднозначных явлений, как модерн и авангард. В этом плане докладчику-эрудиту удалось не только систематизировать хаотичные представления аудитории, но и в некотором смысле «будировать» ее разного рода парадоксами и провокациями – например, тезисом о национальной окрашенности авангарда и «космополи-



тичности» академизма или определением постмодерна как формы «абсорбции» капитализмом идей и технологии авангардного искусства. Оживление слушателей вызвал термин «поп-авангард», введенный лектором для характеристики так называемого концептуального направления, использующего наработки авангарда в качестве «декорации». Относительно жесткие временные рамки семинарских мероприятий, к сожалению, лимитировали реализацию ряда интересных начинаний, к которым, в частности, можно отнести опыт сравнительной классификации композиционных методов «немецкой» и «французской» школ – авторские рефлексии, осуществленные на материале сочинений Хельмута Лахенмана и Тристана Мюрая. Возможно, при организации подобных лекций в будущем большее внимание следует уделить именно их аналитической составляющей – ведь озвученные наблюдения композитора над творческим процессом его коллег, как и примеры индивидуальной интерпретации технологии, раскрытия секретов композиторской «кухни» в отечественном музыкознании всё еще крайне редки, а потому и бесценны.

Более локальная проблематика стала предметом обсуждения других разделов теоретического блока. Так, преподаватель кафедры современной музыки Ольга Арделяну рассказала о новых институциональных формах существования современной музыки: обществах, фестивалях, курсах, ансамблях солистов. Информативно емкая лекция аспиранта консерватории Владислава Тарнопольского о новом музыкальном театре сопровождалась видеопозом фрагментов оперных спектаклей Беата Фуррера. А в предваряющей концерт электроакустической музыки встрече со слушателями сотрудники Центра электроакустической музыки Московской консерватории, авторы составивших программу сочинений Игорь Кефалиди, Николай Попов и Алексей Наджаров коснулись вопросов использования новейших технологий применительно к композиционному процессу и исполнительству – в акустической, компьютерной, интерактивной музыке, а также музыке для live-electronics. Особенно запомнилось исполнение пьес, демонстрирующих разные способы взаимодействия «живых» инструментов и электроники: ансамблевых «TetrisGame» И. Кефалиди и «Песни Ульдры» Н. Попова, сопровождавшихся красочными видеорядами, а также кларнетовой «New York Counterpoint» С. Райха, сверхвиртуозной композиции, в которой солист (Евгений Бархатов) выступил в диалоге с собственными «клонами» – предварительно записанными и воспроизводимыми с помощью электроники десятью (!) партиями.

Мини-лекции солистов ансамбля «Студия новой музыки» сопутствовали и исполнению сочинений из арсенала «классики» авангарда (от Лючано Беррио до Кайи Саарьяхо), включенных в другие концерты проекта. Эти краткие устные аннотации, разъясняющие необычные исполнительские приемы, вместе с мастер-классами и reading session представили область семинарской практики. Музыканты провели занятия с исполнителями-участниками семинаров, отвечая на вопросы и знакомя слушателей с расширенными исполнительскими техниками: разнообразной игрой на струнах фортепиано (Мона Хаба), приемами извлечения флажолетов на скрипке и виолончели (Станислав Малышев, Ольга Галочкина), способами получения микрохроматики и мультифоники на флейте, кларнете, фаготе, тромбоне (Марина Рубинштейн, Евгений Бархатов,

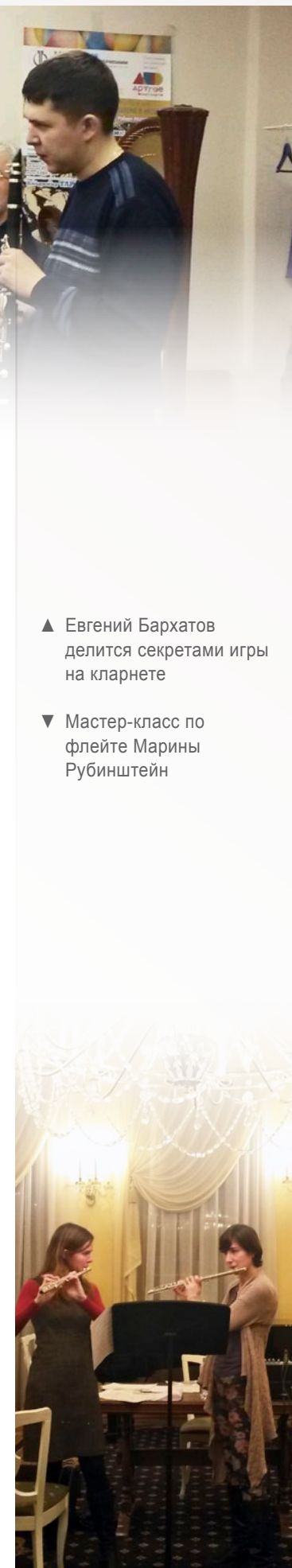


Станислав Катенин, Дмитрий Шаров) и другими «изысками» кардинально обновленного инструментализма. В процессе работы «студийцев» над сочинениями участников семинаров по специальности «композиция» иногда, к сожалению, не удавалось обойти традиционную проблему непонимания автора и исполнителя. В основном это коснулось молодежи, приехавшей из провинции, – авторитет ведущего столичного коллектива, специализирующегося на исполнении новой музыки, неизбежно «гасил» интенции начинающего композитора, недостаточно или, напротив, слишком определенно сформулированного те или иные исполнительские задачи. Впрочем, составленный из произведений молодых авторов заключительный концерт, в котором вместе с солистами ансамбля выступили и гости – участники-исполнители, сгладил эти небольшие противоречия и подтвердил приверженность «Студии новой музыки» одной из своих главных стратегических линий. Ведь продвижение творческой молодежи является одним из приоритетных направлений культурной политики ансамбля в целом. Коллектив, в прошлом году отметивший двадцатилетие успешной деятельности на поприще пропаганды современной музыки, на регулярной основе осуществляет ряд спецпроектов с молодыми композиторами. Помимо проводимого с периодичностью раз в два года Международного конкурса молодых композиторов имени П. И. Юргенсона можно вспомнить такие концертные циклы, как «Moz-Art». Игры с Моцартом: к 250-летию со дня рождения композитора» (2006), «Йозеф Гайдн: игра в классики» (2009), «Европа глазами россиян. Россия глазами европейцев» (2011-2012), «Посвящение Григу» и «ARTинки с выставки» (2013), «Двадцать взглядов: Посвящения ансамблю «Студия новой музыки» (2013-2014)» – каждый из концертов включал премьеры произведений композиторов, специально написанных к этому случаю.

Семинары состоялись. Их достижение – в осуществлении взаимного обмена опытом и идеями, в расширении и обогащении знаний в области современной музыкальной теории и практики. Их перспектива – в деятельности каждого из участников на местах, в столичных и провинциальных городах России: на концертной эстраде, в творчестве, педагогике, научной и критической деятельности. Нет сомнений в том, что новая инициатива Научно-творческого центра современной музыки востребована, а опыт проведения подобных семинаров будет продолжен. И, возможно, именно такие профессиональные встречи ускорят процесс интеграции современной музыки в отечественный социокультурный контекст, выведя ее из «гетто» локальных, тематически детерминированных культурных пространств.

▲ Евгений Бархатов делится секретами игры на кларнете

▼ Мастер-класс по флейте Марины Рубинштейн



Мастер-класс ▲ виолончелистки Ольги Галочкиной

О современных ► приемах игры на скрипке рассказывает Станислав Малышев