Слушай, вдохновляйся, пиши

Нижегородскую консерваторию имени М.И. Глинки всегда отличал особый вкус к современной музыке. Среди крупных музыкальных событий последних нескольких десятилетий – фестивали «Картинки с выставки» и «Экспозиция XXI». «Композиторские читки» – проект, инициированный Союзом композиторов России, добавил новую краску в яркую музыкальную палитру жизни города. Cессия Читок прошла с 16 по 19 марта на базе Нижегородской консерватории.

«Рецепты» новой музыки

Объединяющая увлеченных «свежими» музыкальными идеями молодых композиторов творческая лаборатория существует с 2018 года. Идея создания «читок» или «*reading session*», была подхвачена Союзом композиторов России совместно с Московским ансамблем современной музыки (МАСМ) из практики англо-американских музыкальных университетов, где молодые композиторы на открытых кафедральных занятиях – *the school readings* – могут услышать свои произведения в исполнении опытных музыкантов. Формат «ридинг-сессий» предполагает воспроизведение новых сочинений исполнителями после одной репетиции – почти в буквальном смысле они читают произведение «с листа».

Нижегородская четырехдневная творческая лаборатория вобрала в себя целый комплекс интереснейших форматов. Начинающие композиторы, студенты, исполнители, тяготеющие к современному репертуару, могли найти здесь все. Лекции кураторов – молодых, но уже опытных мастеров, реализовавших не один самостоятельный творческий проект. Сами «читки» – исполнение произведений участников программы и живое общение с ведущими музыкантами Московского ансамбля современной музыки. Были также и индивидуальные занятия наставников с участниками проекта. Особое место в программе занял заключительный концерт кураторов, ставший кульминацией проекта и демонстрацией современного композиторского мастерства.

Пять «сессий» творческой лаборатории проходили в Москве, Новосибирске, Казани. В этом году тринадцать молодых композиторов, окончивших свои музыкальные «университеты», из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги, Новосибирска, Саратова и Нижнего Новгорода прошли отборочный тур «читок».

«Вместе с директором МАСМа Викторией Коршуновой и музыкантами ансамбля мы отбирали партитуры на “Композиторские читки”. По сравнению с другими участниками композиторов из Нижнего Новгорода больше. Для нас было важно поддержать Нижегородскую консерваторию, чтобы композиторы города получили от этих мастер-классов уникальные знания, приобрели и “прокачали” профессиональные навыки, вдохновились на написание новых произведений», – комментирует состав участников Владимир Жалнин, ведущий специалист организационно-творческого отдела Союза композиторов России и один из организаторов «Композиторских читок».

Не только начинающие композиторы, прошедшие жесткий отбор, «с головой» погрузились в атмосферу композиторской «кухни». Каждый желающий мог вольнослушателем присутствовать на любом мероприятии образовательной программы. И стремящихся к пониманию современного музыкального искусства было действительно много! Студенты и преподаватели консерватории, композиторы Нижнего и гости города встретились в Малом зале консерватории. «Со мной приехали мои друзья-вольнослушатели “читок”. Хотя они и не участники, но для них это тоже очень важно, и мы получаем здесь колоссальный опыт», – делится впечатлениями молодой композитор Дарья Мараева (Новосибирск).

Кураторы

Наставниками молодых композиторов стали уже опытные кураторы – доцент кафедры современной музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и кандидат искусствоведения Николай Хруст, уже участвовавший в творческой лаборатории в Казани весной 2019 года, а также впервые приглашенные на проект композитор и резидент культурного центра musicAeterna Алексей Ретинский и кандидат искусствоведения, пианист и импровизатор Алексей Сысоев. «Мне очень интересно общаться, видеть новые работы, каждая из них яркая, необычная для меня. Это любопытный опыт», – делится впечатлениями Алексей Сысоев.

Каждый звук на инструменте с равномерно-темперированным строем – «огромный шлейф цитат», каждая интонация – зашифрованный признанный шедевр. Поиски музыкальной свободы привели А. Сысоева в область электронной музыки, которая в отличие от академической «не захламлена своей историей», – считает композитор. Куратор призвал музыкальных художников «открыть» свои специфичные способы коммуникации с исполнителем и слушателем, все время генерировать новые композиторские методы и находить смысловую глубину в приемах игры. Так, хаотичные шумы сам композитор организует в музыкальные структуры – из гула бессмысленных звуков создает музыку. Сысоев следует за идеей К. Штокхаузена в том, что шум, синусоиды, точки (супердискретные звуки) – это «строительный материал» произведений, не наделенный характерной особенностью, индивидуальностью. С помощью звуковых «первоэлементов» композитор создает оригинальные электронные композиции, вызывающие у слушателей эмоции. В своей лекции «Несколько концепций применения электроники и современных технологий в традиционной музыкальной композиции», Алексей Сысоев рассказал о своих поисках в области альтернативы академической музыки, воплощенных в пьесах «Теория механизмов и машин» и «Не свисти, Маша!»

Для медитативного Алексея Ретинского создание произведений – попытка запечатлеть время, «как фотограф или живописец выбирает натуру». В качестве весомого примера А. Ретинский на лекции «Формы настоящего времени» напомнил участникам о произведении «4,33» Дж. Кейджа, где почти пять минут в тишине публика вслушивается в непрерывающуюся, даже во время «исполнения», обычную будничную жизнь.

Композитор всегда должен находиться в поиске, избегать знакомых и заученных методов. «Если бы я знал, куда идет современная музыка, я бы тогда знал какую музыку писать или вообще бы прекратил ее писать, потому что это было бы не интересно. А для меня это все еще тайна», – делится мыслями Николай Хруст. Он обращается к повторению – гранулярному синтезу, – когда из начального записанного звука отбирается небольшой фрагмент и качественно модифицируется.

Такой метод он применил в пространственной аудиовизуальной инсталляции «Вхождение в тему», разработанной вместе с московским художником, «биоморфным радикалом» Д. Каваргой. Хруст предлагает использовать звук как новый медиум экспоната, пытается оживить его через время. На лекции «Интерактивная звуковая инсталляция: реальная алеаторика» композитор выступил против зацикленных и закольцованных фонограмм на выставках. Применяя реальную алеаторику, он рассчитывает математические вероятности, когда при каждом приближении зрителя к экспонату, звучит новая для него музыка. На «читках» композитор поднял нескончаемую тему для дискуссии: надо ли записывать точные указания в нотах или дать исполнительскую свободу музыканту?

Британский автор и внук знаменитого русского композитора Габриэль Прокофьев, заявленный изначально как куратор, из-за эпидемиологической обстановки не смог лично присутствовать на «читках», поэтому «перешел» в ранг «специального гостя». Популярный композитор, диджей и основатель лейбла «Nonclassical» на онлайн-лекции рассказал о своем опыте создания недостижимых для акустических инструментов звуков, электронной «трансформации» классических произведений и музыкальном «манипулировании» диджеем (который знает нотную грамоту, что достаточно редко встретишь!) записями симфонического оркестра.

Как и все кураторы проекта, Г. Прокофьев отметил важность выбора инструментов и, тем более, электроники в музыке. Главная цель создания произведений – привнесение нового в искусство, поэтому каждый раз композитор должен ясно отвечать себе на вопрос «Действительно ли мне это нужно?».

Несмотря на дистанционный формат лекции участники «читок» смогли продуктивно взаимодействовать с Г. Прокофьевым. Композитору задали актуальные вопросы о тональной и модальной структуре музыки, о фонограммах для постановок его балетов. На заключительном концерте проекта прозвучала российская премьера «Two Dances» Г. Прокофьева, пронизанная непрерывным движением, в версии для ансамбля и электроники.

Читки

Кураторы и музыканты Московского ансамбля современной музыки делились мыслями о только что прослушанных и исполненных произведениях. Так, они сошлись во мнении, что в век информационных технологий, когда композиторы сочиняют и прослушивают свою музыку на компьютере, отмирает живое акустическое звучание. Композиторы спектрального мышления, привыкшие машинально «вытягивать» звуки на электронном пульте, забывают об акустических возможностях инструментов, уходит их оркестровая сочетаемость, баланс всего ансамбля. Такие компьютерные сочинения сразу слышны при исполнении «вживую», потому что они лишены эмоциональных импульсов и порывов.

Другой побочный эффект компьютерной записи – неумелое обращение с возможностями инструментов, отсутствие знаний их специфики. Композиторы, выставляя многоплановые примечания, запутываются в своих «cantabile» и «mosso», когда одно примечание противоречит другому. Музыканты посоветовали молодым композиторам четко, ясно и, главное, доступно для чтения с листа записывать указания в партитурах и пояснениях к ним.

Профессионалы особо отмечали владение инструментальными красками. Пианист МАСМ-ансамбля Михаил Дубов поблагодарил участника Читок Кирилла Зузенкова (Москва) за композицию «Рождение радуги». По словам пианиста, это сочинение вызвало интерес постановкой разных исполнительских задач: «Не всегда в рамках “читок” такие получаю. Они сродни тем, которые возникают в прелюдиях Дебюсси или Мессиана. Звук, владение инструментом, краской – это меня увлекло. Материал зримый, образный. Мне понравилось, что он многослойный в смысле фактуры и звучания. Это обращение к живому инструменту».

«Колыбель» для флейты-соло Александра Лукашова (Калуга) воодушевила Ивана Бушуева (флейта), который прокомментировал, что пьеса «написана крайне необычно». Приятным подарком А. Лукашову от Союза композиторов и МАСМа стало желаемое многими приглашение на XI Международную академию молодых композиторов в г. Чайковский в сентябре этого года.

При взаимодействии композитора с музыкальным материалом рождается «живое» и эмоционально подвижное сочинение. На «читках» кураторы подчеркнули принципиальное значение содержательной углубленности композиторского языка и собственного отношения к выбранному музыкальному методу. Именно такое пожелание они высказали Дарье Мараевой – молодому композитору из Новосибирска.

В своем произведении «Композиция» для фортепиано и ансамбля она соединила в графической проекции ночного неба музыкальную и зрительную идею. Нарисованная Дарьей «звездная» партитура несла указания динамически и темброво разнообразных глиссандо исполнителей, которые сразу же уловили замысел автора. «Меня поражает подход музыкантов к нашим сочинениям, с какой ответственностью, с каким интересом они это делают», – говорит автор.

«МАСМ – замечательный ансамбль, – вторит другая участница проекта Екатерина Суворкина (Нижний Новгород), – настоящие профессионалы своего дела, которые знают и играют много современной музыки. Они потрясающе ориентируются в этом материале. В процессе «читок» музыканты подсказывают что послушать, какие партитуры проанализировать. При этом они качественно подходят к исполнению произведений даже на этом проекте, где, казалось бы, формат не предполагает долгих репетиций и не обязывает качественно прорабатывать каждое произведение».

Под вдохновением от общения с артистами МАСМа в прошлом году на «читках» в Новосибирске у Суворкиной появилась идея сочинения «Формулы сна» для любых пяти инструментов. Уникальность заключается в том, что партитуры этой композиции нет – каждый музыкант выбирает понравившуюся партию и извлекает звуки в своей временной системе. Отметим, что Екатерина стала резидентом Московского ансамбля современной музыки, а ее «Формулы сна» войдут в репертуар ансамбля 2020/2021 года.

Вдохновленный Ларсом фон Триером и музыкой Баха Вадим Генин из Саратова представил на лаборатории опус «Творчество» для ансамбля и видео. Его «протест против обожествления лиц композиторов и попыток трактовки вселенной» единодушно позитивно оценили кураторы, музыканты, и слушатели. Вадим стал обладателем именной стипендии от Союза композиторов России, как и нижегородские участники Читок Игорь Жоховский и Тамара Егорова.

Кульминация

Завершающим штрихом в музыкальной картине «читок» стал концерт, в котором в исполнении Московского ансамбля современной музыки прозвучали произведения кураторов сессии, Габриэля Прокофьева и Марка Булошникова (нового председателя Нижегородского регионального отделения Союза композиторов России).

Свои эксперименты в области электронной музыки представили Габриэль Прокофьев и Николай Хруст. Его произведение, написанное во время Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском, «ISM» для бас-кларнета и электроники сочетает последовательное высказывание кларнета (Олег Танцов) и сбивчивый клик, треск, ассоциирующийся со звуком капель.

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Алексея Ретинского с первых же созвучий увлекло в мир минималистичных звучаний. На фоне «застывшей» партии фортепиано (Михаил Дубов) возникали «стоны» глиссандирующих скрипки (Роман Минц) и виолончели (Ольга Демина). Оцепенелое состояние сменялось порывистыми «ветрами» тремоло струнных – нерва всего сочинения – и раскатами крайних регистров фортепиано. Возможно, в этой трактовке читается романтический «блик» – стремление к возвышенному и одухотворенному сталкивается с натиском современной жизни?

Название произведения для флейты Алексея Сысоева – «Marsyas» – точно характеризует музыканта МАСМа Ивана Бушуева. Словно мифологический герой Марсий, исполнитель легко справлялся со всеми замысловатыми исполнительскими каверзами пьесы, раскрывая новые возможности звучания флейты.

Завершила концерт и проект «Композиторские читки» в Нижнем Новгороде «Песня сторожа» Марка Булошникова в версии для камерного ансамбля. Несмотря на ансамблевый состав, сочинение, главным образом, основывалось на сольном высказывании медитативной партии рояля. Тональное, с узнаваемыми гармониями, в исполнении традиционных акустических инструментов произведение «возвратило домой» после долгих экспериментов с электроникой, новыми задачами и возможностями музыкального искусства XXI века.

Анфиса Худякова

Студентка 2 курса кафедры музыкальной журналистики Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки