

ISSN 2658-4824 (Print)

УДК 78.072.2

DOI: 10.33779/2658-4824.2019.4.085-090

В.В. Орлов

*Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова
г. Саратов, Россия
ORCID: 0000-0002-0332-1796
vladimorl@gmail.com*

Vladimir V. Orlov

*Saratov State L. V. Sobinov Conservatory
Saratov, Russia
ORCID: 0000-0002-0332-1796
vladimorl@gmail.com*

Ансамбль «Театр новой музыки»: история, деятельность, новые формы

В статье прослеживается история ансамбля «Театр новой музыки» с 2010 по 2019 годы, определяются основные этапы развития коллектива: первый этап — время становления ансамбля (2010–2012); второй — период концертов-спектаклей и поиска новых форм презентации академической музыки (2012–2015); третий — поиск новых форм взаимодействия музыки с другими видами искусства (2015–2018); четвёртый — период мультимедийных проектов (с 2018). Выделены основные формы презентации академической музыки, выработанные в ходе развития «Театра новой музыки». Среди них — концерты-спектакли, мультимедийные проекты. Определены и подробно рассмотрены наиболее значимые проекты коллектива в период с 2010 по 2019 гг.: серия концертов-спектаклей со спорящими о музыке разных эпох, стилей и направлений персонажами «Путешествия во времени»; цикл из двух концертов-спектаклей «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень», где персонажи спорят о том, что первично в музыке — разум или эмоция; музыкальное представление «Ранний музыкальный Саратов» из произведений саратовских композиторов XIX–XX века; международный конкурс партитур «Call For Scores – 2016»; мультимедийный проект «Человек в наушниках». Ансамбль «Театр новой музыки» является единственным в Саратове коллективом, специализирующимся на исполнении музыки XX — начала XXI века.

The Ensemble “Theater of New Music”: Its History, Activities and New Forms

The article traces the history of the ensemble “Theater of New Music” from 2010 and 2019 and defines the main stages of the ensemble’s development: the first stage is the period of the ensemble’s formation (2010–2012), the second stage is the period of concerts in the form of theatrical performances and the quest for new forms of presentation of academic music (2012–2015), the third is the search for new forms of interaction between music and the other arts (2015–2018), and the fourth is the period of multimedia projects (since 2018). The main forms of presentation of academic music which were developed during the development of the “Theater of New Music” are highlighted. They include concerts merged with theatrical performances, as well as multimedia projects. The ensemble’s most significant projects during the period between 2010 and 2019 are defined and described in detail: the series of concerts in the form of theatrical performances featuring protagonists of the “Travel through Time” arguing about music of various epochs, styles and directions; the cycle of two concerts in the form of theatrical performances “They Met. A wave and a stone, poetry and prose, ice and fire,” where the protagonists dispute about what is the primary element in music – intellect or emotion; the musical performance “Early Musical Saratov” comprised of works by 19th and 20th century Saratov-based composers; the international composers’ competition “Call for Scores – 2016”, the multimedia project “A Person with Earphones.” The ensemble “Theater of New Music is the only ensemble in

Keywords:

«Театр новой музыки», Саратов, современная музыка, музыка XX века, ансамбль современной музыки.

Saratov which specializes in performance of 20th and early 21st century music.

Keywords:

“Theater of New Music,” Saratov, contemporary music, 20th century music, ensemble of contemporary music.

Для цитирования/For citation:

Орлов В.В. Ансамбль «Театр новой музыки»: история, деятельность, новые формы // ИКОНИ / ICONI. 2019. № 4. С. 85–90.

DOI: 10.33779/2658-4824.2019.4.085-090.

Ансамбль «Театр новой музыки» с 2010 года функционирует на базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, и на данный момент является единственным в этом городе коллективом, который специализируется на исполнении музыки авторов — наших современников. Предметом внимания автора статьи (художественного руководителя ансамбля) выступает деятельность ансамбля с 2010 по 2019 год: прослеживается история создания, раскрываются основные этапы его развития, уделяется внимание новым неконцертным формам презентации современной академической музыки (концерты-спектакли с персонажами, мультимедийные проекты и др.).

Ансамбль «Театр новой музыки» появился в Саратове 3 мая 2010 года. С первых дней своего рождения коллектив начал пропагандировать современную академическую музыку. «Театр новой музыки» прошёл несколько этапов своего развития.

Первый этап — время становления ансамбля (2010–2012). В этот период давались обычные концерты, программа которых состояла только из произведений ныне живущих авторов. Музыканты познакомили саратовскую публику с сочинениями российских композиторов из разных городов (Москва, Санкт-Петер-

бург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Петрозаводск, Саратов), а также с сочинениями украинских и американских композиторов. Уже в это время наметилась тенденция, связанная с театрализацией самих концертов. Нередко в концерты, помимо музыки, включались стихи саратовских поэтов и картины саратовских художников.

Второй этап — период концертов-спектаклей и поиска новых форм презентации академической музыки (2012–2015). В это время коллектив нашёл новую форму презентации академической музыки — концерт-спектакль с персонажами, спорящими о музыке, подобно шумановским героям. Основные персонажи «Театра новой музыки» — профессор Влориди и маэстро Вигансо.

Профессор Влориди потратил весь XX век на изобретение Музея времени, где собрана музыка всех эпох и расположена по вековым станциям, из-за чего отстал от развития музыки на сто лет. Отсюда и его ретроградская сущность. Он не признаёт никакие новации в музыке, ему чужд практически весь XX век. Всё, что ценит профессор Влориди в музыке, — это прекрасная мелодия. Вне мелодии он музыку не мыслит.

Маэстро Вигансо — антипод профессора Влориди, известный во всех ведущих мировых галактиках. Он знаком со все-

ми композиторами лично и открыт нововведениям. Ценит в музыке всё самое новое и ненавидит искусство, в котором нет ничего нового. Он крайне радикален в выборе репертуара.

На развитии конфликта между двумя музыкантами были построены все концерты-спектакли «Театра новой музыки» в 2012–2015 годах. Темы споров профессора Влориди и маэстро Вигансо самые разные, и далеко не всегда они ограничиваются спорами о конкретных музыкальных произведениях.

Одна из тем, на которую ведут диалоги герои спектаклей, связана с новой простотой и минимализмом. Профессор Влориди после прослушивания в исполнении маэстро Вигансо «Вариаций на выздоровление Аринушки» А. Пярта был сильно возмущён минимальными средствами музыкальной выразительности, которые использовал автор, и даже упрекнул маэстро в недоразвитости, сказав, что «у великих классиков гораздо больше развития, чем у этого новоиспечённого композитора». Аналогичный спор прослеживается по отношению к ещё непрозвучавшей музыке Э. Вареза «Плотность 21,5». Здесь профессору Влориди уже само название не нравится.

Другая тема связана с женщинами-композиторами. Для профессора Влориди кажется диким, когда женщина пишет музыку, а маэстро Вигансо не видит в этом ничего противоестественного. Так заходит спор о том, могут ли женщины быть композиторами или нет. После знакомства с сонатой Г. Уствольской профессор Влориди слишком агрессивно начинает защищать классиков, а маэстро Вигансо даёт понять профессору, что тот просто отстал от жизни на целых сто лет.

Зритель, глядя подобные представления, одновременно слушает музыку и следит за спором о ней. Каждый персонаж предлагает своё видение музыкального искусства, и ответ на вопрос: «Что же есть истина» так и не даётся в течение спектакля. Персонажи заставляют зрителей за-

думаться над этим вопросом после представления. Кто-то соглашается с профессором Влориди, кто-то — с маэстро Вигансо. Но главное, какая бы музыка не звучала в таких концертах-спектаклях, всегда понятно, почему именно она звучит. Все постановки этого периода проходили под руководством режиссёра Сергея Литовченко. За один из таких концертов-спектаклей «Станция XX век» коллектив был отмечен специальным призом в номинации «Классика жанра» от радиостанции «Орфей» на Международном творческом конкурсе «Телеком-Хит» (Москва, 2012).

Опыт показал, что концерты-спектакли привлекли к современной музыке больше публики и позволили многим слушателям открыть для себя новую, ранее не воспринимаемую ими музыку и благодаря спорам между персонажами по-иному взглянуть на музыкальное искусство.

Фото 1. Концерт-спектакль «Станция In C». В. Игонин (слева), В. Орлов (2013, Саратовская консерватория)

Начиная с концертов-спектаклей, репертуар ансамбля пополнился музыкой, созданной до нынешнего столетия. В этот период были поставлены концерты-спектакли «Станция XX век» (с музыкой XX века), «Станция XIX век» (с музыкой XIX века), «Станция In C» (с музыкой в До мажоре и до миноре, финальным произведением стало «In C» Т. Райли).

С 2015 по 2018 годы проходил третий этап развития ансамбля. В этот период

были реализованы такие творческие проекты, как «Музыка театра и кино», в рамках которого была исполнена музыка Ф. Гласса из кинофильма «Часы», «Девять размышлений о жизни» с сочинениями С. Покофьева, Ф. Пуленка и современных композиторов (во время исполнения музыкальных произведений художники Артём Чернов и Александр Ильин на сцене создавали картины). «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень» — концерт-спектакль, основной идеей которого является спор о том, что первично в музыке — эмоция или разум, в программе спектакля присутствовали горячие споры о музыке, исторические танцы, инсталляция «Элементы пространства» и современная музыка.

В апреле 2016 года ансамбль «Театр новой музыки» объявил о начале нового международного проекта «Call For Scores – 2016», суть которого заключалась в том, что композиторы со всего мира присылают партитуры и записи своих сочинений по электронной почте, а музыканты ансамбля просматривают ноты, слушают их и выбирают самые интересные сочинения для исполнения в седьмом концертном сезоне (2016–2017). Всего было получено более тысячи партитур от 371 композитора практически со всех стран мира. В концертах по итогам отбора партитур были исполнены сочинения Джордано Маселли (Италия), Адама Торкелсона (США), Александра Тимофеева (США), Брахи Бдиль (Израиль), Моритца Ласманна (Германия), Аарона Альтера (США) и других композиторов.

Осенью 2016 года был осуществлён проект «Ранний музыкальный Саратов», в рамках которого звучала музыка саратовских композиторов рубежа XIX — XX века (И. Ларионова, Г. Конюса, М. Рудольфа, Ю. Кочурова).

С февраля по апрель 2017 года прошла серия частных концертов «Театра новой музыки» в темноте, организованных творческой группой «16 стульев» в Йога-доме и кафе-студии «1210»: 19 февраля (Акцент 1. Кружево жизни), 12 марта (Акцент 2. Трепет души), 9 апреля (Ак-

цент 3. Релаксация), 23 апреля (Акцент 4. Аккорд). На всех концертах слушатели располагались в удобных для них позах, а музыканты находились среди самих слушателей. Музыка звучала в режиме *non-stop* без аплодисментов между номерами и без объявления музыкальных произведений. По окончании концерта слушатели получали программы с названиями произведений.

Фото 2. Птичий концерт. А. Орлова (скрипка), В. Игонин (фортепиано) (2017, Саратовская консерватория)

Новый этап в развитии коллектива наступил в 2018 году. Его можно условно назвать периодом мультимедийных проектов, объединяющих разные виды искусств. Первым проектом стал «Человек в наушниках» — это совершенно новое и уникальное представление, которое обращено к современному зрителю, к современной молодёжи и показывает влияние средств современной коммуникации на мировоззрение молодого человека. Главный герой проекта — молодой человек, который живёт в своём собственном мире, полностью погружён в себя и не замечает никого вокруг. Его не интересует ничего, кроме той музыки, которая звучит у него в наушниках. На его пути встречаются музыканты, которые пытаются показать ему, что в мире есть и другая музыка. Они приглашают его на концерт в консерваторию.

В ноябре 2019 года ансамбль впервые выступил с концертом за пределами своего родного города в Ростовской государственной консерватории имени С. В.

Рахманинова на V Международном фестивале молодых композиторов «Одна восьмая».

Фото 3. «Театр новой музыки» в Ростовской консерватории. Слева направо:

В. Орлов, А. Киселёв, В. Игонин, А. Токмачёва, Т. Левашова, Э. Саркисова, Д. Толочков (2019)

В состав «Театра новой музыки» в разные годы входили лучшие музыканты Саратова, лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, студенты, аспиранты, выпускники и педагоги Саратовской государственной консерватории, студенты Саратовского областного колледжа искусств. В настоящее время состав ансамбля включает в себя флейту (А. Токмачёва), скрипку (А. Орлова), альт (К. Волков), контрабас (Д. Толочков), фортепиано (Т. Левашова, А. Наривончик, В. Игонин), сопрано (Э. Саркисова).

Итак, существующий в Саратове с 2010 года ансамбль «Театр новой музыки» является уникальным во всех смыслах. За свою девятилетнюю историю он прошёл четыре этапа развития: от простых концертов современной музыки через концерты-спектакли к синтезу искусств. За это время коллектив успел провести международный композиторский конкурс «Call For Scores», на который было прислано более тысячи произведений, что свидетельствует об актуальности существования данного коллектива на международном уровне. Эксперименты ансамбля выразились в таких неконцертных формах презентации современной академической музыки, как концерт-спектакль, мультимедийный проект, что позволило привлечь больше публики в консерваторию. Все проекты «Театр новой музыки» воплощались на исключительном энтузиазме. В течение девяти лет ансамбль знакомил саратовскую публику с произведениями современных композиторов и осуществлял ряд мировых премьер современных отечественных и зарубежных композиторов. Музыканты ансамбля — настоящие энтузиасты и любители своего дела. Коллектив не теряет надежды, что когда-нибудь государство найдёт возможность его финансовой поддержки для дальнейшего функционирования и развития ансамбля.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондаренко Н.Б., Дрынкина Е.С. «Рождение театра из духа современности» // Камертон. 2010. № 15 (29). С. 13–15.
2. Орлов В.В. Концерт-спектакль как инновационная форма презентации академической музыки // Приношение Альфреду Гарриевичу Шнитке: сб. ст. по материалам Всерос. научных чтений, посвящ. 80-летию со дня рождения композитора. Саратов: Саратовская гос. консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. С. 123–126.
3. Орлов В.В. Театр новой музыки: история семи лет // Музыкальная наука и композиторское творчество в современном мире / гл. ред. В. Петров. Астрахань, 2017. С. 155–160.
4. Шониёзова Д.М. Альфред Шнитке + // Саратовские вести. 2015. 2 февраля.
5. Шониёзова Д.М. Концерты без стульев в Саратове // Метроном. 2017. № 5. С. 10–11.
6. Шониёзова Д.М. Театр новой музыки // Играем с начала. 2015. № 6 (133). С. 7.

7. Kellet H. Skin Portraiture' in the Age of Bio Art: Bodily Boundaries, Technology and Difference in Contemporary Visual Culture // *Body & Society*. 2018. Vol. 24. Is. 1–2, pp. 137–165.
8. Wißmann F. Konstantin Voigt “Vers und Atonalität: Verfahren der Textvertonung in den drei atonale Liedern Arnold Schönbergs und Anton Webern” // *Die Musikforschung*. 2016. Vol. 69, No. 1. S. 80–82.

Об авторе:

Орлов Владимир Валерьевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова (410031, г. Саратов, Россия),
ORCID: 0000-0002-0332-1796, vladimorl@gmail.com

 REFERENCES

1. Bondarenko N.B., Drynkina E.S. «Rozhdenie teatra iz dukha sovremennosti» [“The Birth of the Theater from the Spirit of Modernity”]. *Kamerton* [Tuning Fork]. 2010. No. 15 (29), pp. 13–15.
2. Orlov V.V. Kontsert-spektakl' kak innovatsionnaya forma prezentatsii akademicheskoy muzyki [Concert-performance as an Innovative form of Presentation of Academic Music]. *Prinoshenie Al'fredu Garrievichu Shnitke: sb. st. po materialam Vseros. nauchnykh chteniy, posvyashch. 80-letiyu so dnya rozhdeniya kompozitora* [Offering to Alfred Garrievich Schnittke: Collection of Articles Based on Materials of the All-Russian Scientific Readings Dedicated to the 80th Anniversary of the Composer]. Saratov: Saratov State L. V. Sobinov Conservatory, 2015, pp. 123–126.
3. Orlov V.V. Teatr novoy muzyki: istoriya semi let [Theater of New Music: A History of Seven Years]. *Muzykal'naya nauka i kompozitorskoe tvorchestvo v sovremennom mire* [Musical Science and Composer Creativity in the Modern World]. Ed. by V. Petrov. Astrakhan, 2017, pp. 155–160.
4. Shoniezova D.M. Al'fred Shnitke + [Alfred Schnittke +]. *Saratovskie vesti* [Saratov News]. 2015. 25.02.
5. Shoniezova D.M. Kontserty bez stul'ev v Saratove [Concerts Without Chairs in Saratov]. *Metronom* [Metronome]. 2017. No. 5, pp. 10–11.
6. Shoniezova D.M. Teatr novoy muzyki [Theater of New Music]. *Igraem s nachala* [We Play from the bBeginning]. 2015. No. 6 (133), p. 7.
7. Kellet H. Skin Portraiture' in the Age of Bio Art: Bodily Boundaries, Technology and Difference in Contemporary Visual Culture. *Body & Society*. 2018. Vol. 24. Is. 1–2, pp. 137–165.
8. Wißmann F. Konstantin Voigt “Vers und Atonalität: Verfahren der Textvertonung in den drei atonale Liedern Arnold Schönbergs und Anton Webern. *Die Musikforschung*. 2016. Vol. 69, No. 1. S. 80–82.

About the author:

Vladimir V. Orlov, Ph.D. (Arts), Associate Professor at the Music Theory and Composition Department, Saratov State L. V. Sobinov Conservatory (410031, Saratov, Russia),
ORCID: 0000-0002-0332-1796, vladimorl@gmail.com

