

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского
Центр современной музыки
Французский культурный центр в Москве
Благотворительный Фонд “Концертные сезоны Московской консерватории”
Институт “Открытое общество”—Россия (Фонд Сороса)

Седьмой международный фестиваль
современной музыки

МОСКОВСКИЙ ФОРУМ
“Спектры времени”
Россия — Франция

ПРОГРАММА

20 октября 1999г.
Рахманиновский зал консерватории

Информационные спонсоры фестиваля:
радиостанция **Орфей**
радиостанция **Эхо Москвы**
общественно-политический журнал

**КОНКРЕТНАЯ
И АБСТРАКТНАЯ МУЗЫКА**

Исполнители:

Ансамбль солистов

**СТУДИЯ НОВОЙ
МУЗЫКИ**

Екатерина ГЛЕБЫЧЕВА
(флейта)

Михаил ШТАНЬКО
(гобой)

Михаил БУТЫРИН
(кларнет)

Александр БЕЛОКУРОВ
(фагот)

Андрей ФОМИН
(труба)

Алексей БЕЛОВ
(валторна)

Дмитрий ШАРОВ
(тромбон)

Марианна ВЫСОЦКАЯ
(фортепиано)

Владислав ОСИПОВ
(вибрафон)

Мария ХОДИНА
(скрипка)

Мария МАРГОРИНА
(скрипка)

Павел ЖДАНОВ
(альт)

Ольга ГАЛОЧКИНА
(виолончель)

Николай ГОРШКОВ
(контрабас)

Любовь КЛЕВЦОВА
(арфа)

дирижер — **Игорь ДРОНОВ**

Пьер Шеффер (1910-1995)	Три этюда из цикла “Пять шумовых этюдов” (1948) Этюд с железными дорогами Этюд с турникетами Фиолетовый этюд
Светлана Румянцева (р.1966)	Лучезарность и тишина (1998) первое исполнение в Москве
Пьер Шеффер	Два этюда из цикла “Пять шумовых этюдов” (1948) Черный этюд Патетический этюд
Пьер Булез (р.1925)	Derive (1984)
◆◆◆	
Валерий Белунцов (р.1969)	Живая комната (1993)
Алла Кессельман (р.1976)	Острова тишины (1998) первое исполнение в Москве
Анатолий Киселев (р.1948)	О, эта великолепная музыка (1996)
Эдгар Варез (1883-1965)	Октандр (1924)

Ансамбль “СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ”

Ансамбль сформировался в 1993 г. в период подготовки к фестивалю русского искусства во Франции, где состоялись его первые концерты под управлением Мстислава Ростроповича. Тогда же в аспирантуре Московской консерватории был открыт специальный класс современного ансамбля, в котором участники нового коллектива получили возможность совершенствовать свое исполнительское мастерство, знакомясь с новейшим репертуаром.

Студия новой музыки является творческой лабораторией для композиторов и исполнителей, где возможны и апробация новых творческих идей, и знакомство с современным репертуаром, новейшими приемами игры на инструментах, изучение современных видов нотации.

Основу репертуара ансамбля составляет русская и зарубежная классика XX века, особое место в концертных программах занимают произведения русского авангарда 20-х годов: С.Прокофьева, Г.Попова, Н.Рославца, А.Мосолова, А.Лурье, А.Животова, а также новые сочинения молодых композиторов. *Студия новой музыки* выступает с концертами в залах Московской консерватории, гастролирует по городам России. За шесть лет ансамбль дал около ста концертов, ежемесячно выступая с новыми программами, и принял участие в десятках международных фестивалей современной музыки в России, Франции, Германии, Австрии и Голландии. По заказу фирмы “Megadisc” ансамблем записана серия компакт-дисков современных композиторов. Коллектив осуществил ряд российских премьер зарубежных композиторов, в том числе совместно с *Ensemble Modern* и другими зарубежными коллективами.

Начало концерта в 19 часов

Вход свободный

Конкретная музыка (musique concrète) - направление, возникшее в конце 1940-х годов во Франции. Материалом конкретной музыки служат звуки реальных звуковых источников (окружающая среда, отдельные материальные объекты, голоса, музыкальные инструменты), которые записываются на пленку, видоизменяются при помощи электроаппаратуры и затем формируют звуковую ткань произведения. В противоположность традиционной, «абстрактной» музыке, возникающей как озвучивание заранее зафиксированной абстрактной партитуры («от схемы к звуку»), конкретная музыка базируется на реальных («конкретных») звуковых событиях, из которых эмпирическим путем складывается структура будущего сочинения («от звука к схеме»). Конкретная музыка — исторически первое направление в русле электроакустической музыки; днем рождения последней принято считать первый концерт musique concrete — *Concert de bruits* (Концерт шумов), который был передан 5 октября 1948 г. по французскому радио.

Пьер Шеффер (1910-1995) — французский радиоинженер, композитор, писатель, педагог, общественный деятель. Создатель и теоретик musique concrete. Автор около 20 сочинений в этом жанре (большая часть - совместно с композитором П.Анри).

Пять шумовых этюдов (1948)

Пять этюдов Шеффера — незамысловатые первые опыты в созданном им жанре, — занимают особое место в истории музыки. Впервые процесс композиции идентичен процессу технической реализации; впервые произведение целиком состоит из записанных и затем препарированных звуковых отрывков; впервые в произведении отсутствует исполнитель. При этом в «Этюдах» сразу очерчивается широкая палитра конкретных звучаний (кроме голоса). В первом этюде это перестук колес идущего локомотива, вой сирен и толчки вагонов, записанные в депо парижского *Gare des Batignolles*. Во втором — это звуки ударных инструментов (ксилофон, колокола, колокольчики), а также двух детских игрушечных машин. В третьем этюде — видоизмененные звучания аккордов на фортепиано (в записи принимал участие П.Булез), в четвертом — оркестровые тугги, и, наконец, в пятом — удары и вращение кастрюль (второе название пятого этюда — «Этюд с кастрюлями»). Способы преобразования записанных звуков в «Этюдах» были обусловлены скромным оборудованием студии Шеффера в 1948 году (студийные проигрыватели, микрофоны, усилители, репродукторы): это изменение скорости и направления проигрывания, расширение границ частот и динамики, эффект «замкнутой дорожки» (*sillon fermé*), позже именуемый «закольцовкой». Несмотря на то, что автор был разочарован музыкальным результатом проделанной работы, «Этюды» открыли новую эру в музыке западной традиции XX века.

Ю.Дмитрюкова

Светлана Румянцева **Лучезарность и тишина** (1998)

Это произведение основано на эстетике одного звука. Хотя использована свободно четвертитоновая шкала звукоряда, но по существу основной моделью является единичный автономный тон, музыкальная ткань строится на вариациях одного звука. Звук проявляется как отражение идеальной матрицы незвукового феномена. Очень важно ощущение времени, создание временного континуума на проекции некоего предельно статичного музыкального пространства, внутри которого происходят однородные, едва различимые изменения. Эта некая “зона застывшего времени”, модель смысловой экзистенции звука как прежде всего явления тембрового спектра.

С.Румянцева

Валерий Белунцов **Живая комната** (1993)

Алеаторико-алгоритмическая композиция с использованием программы МАХ и конкретных звучаний.

«... краткие шумовые отрезки "мимического" характера, происходящие от конкретных шумов и шорохов, засэмплированных композитором непосредственно в студийной комнате и затем обработанных до утраты ими ясной узнаваемости. Замысел композиции состоит в построении некоей воображаемой звуковой среды, которая может возникнуть, если бы все предметы, находящиеся в замкнутом комнатном пространстве, вдруг пришли в движение. Особая двойственность этой среды - ирреальное в реальном - создается благодаря характеру самих звуков, как бы напоминающих знакомые шумы и шорохи, и в то же время искусственно деформированных. Наиболее ярко это ощущается в момент появления модулированных звуков голоса и магнитофонной записи, которые в единственной пока записанной версии удачно образуют кульминацию всей пьесы: странным хриловатым голосом вдруг "заговорил" репродуктор, весело "заиграл" электропроигрыватель, прыгая по разным дорожкам привычно забытой в нем пластинки "Beatles"...»

(Ю.Дмитрюкова «Звуковая поэзия и компьютерные повествования композитора Валерия Белунцова»)

Алла Кессельман **Острова тишины** (1998)

Сочинению предпослан эпиграф: *“Нотный стан — радуга тишины” (К.Кедров)*. Тишина как образ, как Белый звук становится основной идеей композиции и “источником” ее звукового материала. В условиях остановленного времени каждый звук — эфирный остров; периоды его возникновения и угасания, многократно увеличенные, образуют ряд эпизодов пьесы. В коде разворачивается весь спектр беззвучного пространства, его “радуга”. Пьесы звучит как бы внутри тишины.

“Острова тишины” написаны по заказу ансамбля “ОКСАЛИС” (Бельгия)

А.Кессельман

Анатолий Киселев **О, это великолепная музыка !**

(Ceci est de la bonne Musique) (1996)

Образец конкретной музыки, где главное — живые звуки, их обработка, размещение в пространстве, монтаж. Правда, все это — уже с позиций сегодняшнего дня: при помощи компьютера и виртуальных трэков, а не ножниц и аудио пленки, как во времена П.Шеффера. Хотя в остальном, чистота жанра соблюдена, несмотря на то, что автор не отказывается и от некоторых элементов синтеза.

На протяжении ряда лет автор читал лекции, посвященные творчеству Пьера Шеффера, с которым он имел честь быть знакомым и состоять в переписке, где также обсуждал детали будущей пьесы. П.Шеффер обладал редким чувством юмора и одобрил идею своеобразной муз. пародии на свои сочинения, в то время имеющую условное название "Луч". В произведениях П.Шеффера автор обратил внимание на некоторые особенно часто встречающиеся приемы, как-то, звуки крутящихся и подпрыгивающих предметов, а также всевозможные свистки, гудки, кочующие из пьесы в пьесу. Это и легло в основу пьесы.

Когда (после кончины П.Шеффера) на Буржском фестивале было решено посвятить цикл концертов в его память, вместо печальной эпитафии автор реализовал давно задуманный замысел - создал некое электро-акустическое музыкально-юмористическое эссе, используя любимые шефферовские приемы, взятые (сэмплированные) прямо из произведений П.Шеффера.

Пафос пьесы в осуществлении так и несбывшейся мечты о всенародной любви к конкретной музыке, крестным отцом которой был П.Шеффер. Когда все люди, включая неграмотного араба кочевника, выражают свое глубокое восхищение при звуках конкретной музыки. А в конце даже сам Орфей (из одноименного шефферовского произведения) возгласом: "Эвридис!" выражает свою радость от этой музыки.

По форме - это некий четырехчастный дифирамб, где каждая часть состоит из музыкального фрагмента и следующего за ним эпизода с восхищенной реакцией слушателей на только что прозвучавшую конкретную музыку.

Пьеса была реализована в феврале 1996 года в брюссельской экспериментальной электронной студии Лео Куппера. Всех персонажей для пьесы сыграл популярный в Бельгии актер королевского театра "ПАРК" Жан-Клод Фризон. Премьера состоялась на Буржском фестивале в июне 1996 года.

А.Киселев

Эдгар Варез **Октандр** (1924)

Произведение написано для восьми исполнителей, и по-видимому, название произведения учитывает этот количественный признак. Это единственное произведение Вареза, в котором отсутствуют ударные инструменты. Оно состоит из трех частей и тяготеет в целом к инструментальным камерным ансамблям, распространенным в первой половине XX века.