Зинаида Слободзян

Музыковедческий факультет, IV курс

**Клятва верности: о Героической симфонии Бетховена,**

**одной идее и пяти премьерах**

В свой двадцатый, юбилейный, год — несмотря на множество потрясений и препятствий — фестиваль «Международная неделя консерваторий» состоялся. В условиях современной жизни, во время пандемии и расцвета виртуальной реальности, живой фестиваль приобретает ореол непоколебимости, а ещё — надежды: вечный девиз «Не сдаваться!» снова приведет к счастливому финалу.

26 октября в концертном зале Яани Кирик, при поддержке Союза композиторов России, прозвучал концерт серии «Оркестровые академии». В честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена была исполнена его Симфония №3 «Героическая» и, в первом отделении, оммаж великому композитору «Бетховен – 2020 REMIX» — целых пять мировых премьер, объединенных в единый цикл. И вновь — вечные вопросы о наследии и памяти, вечности гениальных произведений, а также — о месте, возможностях и задачах композитора в современном мире... 2020-й год располагает к размышлениям.

Все произведения в концерте были исполнены студенческим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской консерватории под руководством А. Н. Васильева. Композиторами и слушателями были отмечены высокий уровень исполнения и мастерство интерпретации, продемонстрированные оркестром.

Проект «Бетховен – 2020 REMIX» — плод совместной работы нескольких петербургских композиторов, воплотивших идею «создать свою версию Героической симфонии», версию XXI века (авторы идеи и вдохновители — композитор А. В. Танонов и директор фестиваля Л. Л. Волчек). Перед участниками была поставлена задача создать ремикс одной из частей симфонии (I, II, III, IV), которая войдёт в единый симфонический цикл совместного авторства. Идеей воодушевились, однако, не четыре, а пять композиторов, вследствие чего возникла дополнительная пьеса — вступительная увертюра к циклу и концерту.

В итоге сложился следующий состав программы первого отделения:

***Светлана Нестерова***. «Бетховену от Элизы». Увертюра-коллаж для симфонического оркестра к 250-летию со дня рождения величайшего мастера

***Евгений Петров***. Героическая симфония, I часть

***Александр Радвилович***. *Marcia Funebre* для оркестра

***Николай Мажара***. *Scherzo alla Beethoven* для оркестра

***ZАнтон Танонов***. *Remix* Финал

Работа с бетховенским музыкальным материалом стала для участников проекта вызовом. Приемы современной поп-музыки, микширование и ремикс, примененные в русле академической традиции, оказались решительно действенными, открыв путь в еще одну сферу творческих возможностей. Обратившись в таком стиле к музыке Бетховена, композиторы отдали ей дань уважения и, кроме того, присоединились к традиции еще ХХ века (о ней утром того же дня шла речь на научной конференции в рамках Фестиваля), когда отправной точкой нового авторского сочинения становились музыкальные идеи и образы произведения, ставшего эталонным.

Апеллирование именно к Симфонии №3 Антон Танонов объясняет не только ясностью и известностью материала, но и беспрецедентными масштабами произведения: среди самых популярных и часто исполняемых симфоний Бетховена «Героическая» — третья по продолжительности (после Симфонии №9 и Симфонии №8), ее длительность колеблется в пределах 50 минут.

Подробнее о первоначальных художественных задачах проекта, его идеях и творческих итогах, о своем отношении к Бетховену и интерпретациям его музыки рассказали сами композиторы.

Стартовые позиции «Бетховен – 2020 REMIX»***Танонов*** обозначил следующим образом: «Просьбы было две: стараться придерживаться хронометража бетховенских частей и, по возможности, обратиться к составу венского классического оркестра. На вопрос каждого композитора “Что?” ответом должна была стать музыка Бетховена».

Из беседы со ***Светланой Владимировной Нестеровой***:

*— Каково было Ваше впечатление от предложения поучаствовать в таком проекте? Что Вы можете сказать о самой идее «ремикса» музыки Бетховена?*

— Сама идея, с одной стороны, очень оригинальная и талантливая, привлекающая публику. А с другой стороны, — сложная. Она ставит композиторов во вдвойне невыигрышную ситуацию, потому что симфония уже не просто написана, а написана блестяще, входит в сокровищницу мировых шедевров…

*— Было ли страшно подступаться к священному материалу?*

— Я для себя определила, что это нужно делать только с юмором. Но при этом —с большим пиететом и с большим уважением к величайшему мастеру, благодаря которому мы вообще имеем современный оркестр.

У меня была цель создать атмосферу праздника — коллаж из фрагментов бетховенской музыки. Я взяла тональный план симфоний Бетховена: тональности C – D – Es – B – c – F – A – F – d, который через минор расцветает в мажор, — и «зациклила» эту гармоническую последовательность. И сверху этого — множество тем. А в середине — простенькое соло рояля — перевернутая тема «К Элизе». В честь 250-летия Бетховена — такой веселый коллоквиум по произведениям великого классика.

Сочинение ***Евгения Викторовича Петрова*** открывало цикл новой Героической и стало его первой частью.

 *— Какой метод Вы избрали для себя при работе с материалом Бетховена?*

— Дело в том, что художественная задача была очень свободной. Надо было написать ремикс — это слово очень гибкое и многозначное, что оно подразумевает, каждый решил для себя сам. Я для себя решил, что, действительно, возьму материал главной темы и побочной. Но глупо было бы снова писать сонатную форму на эти же темы. Я подошел к этому с бетховенским же принципом: взял все звуки главной темы и расположил их в другом порядке.

*— Как в процессе работы поставленная задача и бетховенский материал сочетались с Вашим собственным композиторским стилем?*

— Я уже потом почувствовал отголоски интонаций моей симфонии «Петербург», которая просто проникла туда, «пролезла». В разработке я решил сломать инерцию создания сонатной формы *alla Beethoven* и сделать разработку, как ее делал бы я — на остинатных конструкциях, на активных ритмах и полиритмии. Инструменты снимают маски венского классицизма и становятся теми, кто они есть сейчас… Есть идея противопоставления добра и зла, борьбы между разными темами, собственно говоря, разработка — это эпизод с «нападением» инородного материала, который начинается у труб и затем проходит через весь оркестр, а валторны старательно сдерживают этот натиск, противопоставляя злому началу ясную тему, построенную на звуках бетховенской главной партии.

Траурный марш второй части принадлежит ***Александру Юрьевичу Радвиловичу****.* Лаконичное, предельно напряженное сочинение резко контрастирует с характером и эстетикой всех остальных частей.

— Мой марш короче, чем бетховенский, Вы заметили. Но я сохранил состав его оркестра — у меня только то, что было у Бетховена. Я взял некоторые основные мотивы, в частности — выделил пунктирный ритм, триольную пульсацию. Но, конечно, средства новые, язык совсем другой. Вот так и получилось.

*— Есть ли какие-то отсылки на сочинения Бетховена или на Ваши собственные произведения? Возможно, скрытая программность?*

— Прежде всего, конечно, это траурный марш (здесь — связь не только с маршем из Симфонии №2, но и со второй частью Симфонии №7). Тут совершенно ясные аналогии и образы. Но еще и воспоминание об образе Сергея Михайловича Слонимского..

Третья часть, скерцо, была отдана ***Николаю Юрьевичу Мажаре.***

*— Как Вы отнеслись к идее ремикса бетховенского материала? Какие задачи поставили перед самим собой?*

— Я выступил здесь, в том числе, в своей привычной ипостаси пианиста: только в одной из частей — в моем скерцо — используется концертный рояль. Мне это показалось очень естественным. Каждый писал в своем стиле, в своем ключе, в своем способе обработки материала. Я себя чувствовал совершенно свободно, постарался взять минимум и написать просто свою пьесу, как бы по ощущениям от Бетховена. Я не ломал свой стиль.

*— Вы работали над одной из частей единого целого. Насколько органично вписывается в проект Ваше скерцо? Допускаете ли Вы возможность его отдельного исполнения?*

— Никакого контроля, советов по поводу того, как подходить к материалу, как его компоновать, не было абсолютно. Мы не общались между собой, хоть и могли, конечно. Я принципиально взял только первый мотив скерцо, который проводится у струнных. Этот ход неоднократно используется и в качестве гармонического элемента, и в качестве интонационном, когда особенно выделяется колеблющаяся вверх–вниз секунда. В образном плане я старался не выходить из атмосферы радости, танца, ощущения праздника. В принципе, отдельное исполнение этой части не предполагается. Пока, по крайней мере. Но мне кажется, что эта пьеса все же может жить и своей жизнью, вне контекста нашей общей симфонии.

*— Одной из предложенных задач было остаться в рамках классического оркестра, что же тогда фортепиано?*

— Был фортепианный концерт как таковой. Конечно, в жанре венского концерта не было такой части, как скерцо, оно практически не использовалось. У меня же образец более позднего времени — это Второй концерт Брамса, наверное, самое знаменитое скерцо для фортепиано с оркестром — там. Есть еще Второй концерт Прокофьева, но это — уже совсем опосредованная связь.

Завершает цикл блестящий финал, написанный ***Антоном Валерьевичем Таноновым***,одно из высказываний которого уже было процитировано.

*— Слушатели в абсолютном восторге от финала симфонии. Кажется, это тот самый формат и вариант, который может быть хорошо воспринят современным слушателем. Вы говорили, что музыка Бетховена должна стать ответом на вопрос самого композитора. Какой вопрос был у Вас?*

— Да, во многом, на это и был расчет, когда я начинал этот проект. Дело в том, что в настоящее время мы остро нуждаемся в воспитании новой слушательской аудитории, и ремикс в данном случае — очень гибкая и очень многообещающая идея. Она позволяет как сохранить основные фрагменты музыки, в нашем случае Бетховена, так и добавить существенную долю индивидуальности современного композитора. Я воспользовался возможностью остаться в русле собственного стиля, каким он стал (как уже было высказано критиками) в моей Симфонии №1. Собственно, здесь я придерживаюсь приемов оттуда.

Нам кажется, у этого проекта — «Бетховен — 2020 REMIX» — может быть большое будущее. Я надеюсь потом выйти с ним на сцены филармоний. А в настоящее время самое важное, что у нас была возможность осуществить этот проект и сыграть произведение вживую. А. Н. Васильев очень точно сказал перед началом концерта, что сейчас каждое такое мероприятие готовится в состоянии стресса, поэтому мы все выражаем признательность Л.Л. Волчек, благодаря титанической работе которой фестиваль вообще состоялся.