

2. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры / М. Гарэцкі ; уклад. і падрыхт. тэксту Т. С. Голуб. – Мінск : Маст. літ, 1992. – 479 с.

3. Казбярук, У. М. Алясь Гарун / У. М. Казбярук // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. – Мінск, 1999. – Т. 1. – С. 319–334.

УДК 78.071:361.363/364

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОРОВ

И. И. Банникова, кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории музыки федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры», г. Орел

Аннотация. Одной из проблем современного композиторского образования является недостаточная представленность в нем теории и практики новой музыки. Статья посвящена обзору и сравнительной характеристике крупнейших отечественных образовательных проектов для молодых композиторов, возникших во втором десятилетии XXI в., призванных восполнить этот пробел.

Ключевые слова: образовательный проект, композиторские курсы, композиторские читки, лаборатория современной музыки, семинар новой музыки.

MODERN MUSIC: EDUCATIONAL PROJECTS FOR COMPOSERS

I. Bannikova, PhD in Art History, Associate Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Head of the Department of Theory and History of Music of the Federal State Educational Institution of Higher Education «Oryol State Institute of Culture», Oryol

Abstract. One of the problems of modern composer education is the insufficient representation of the theory and practice of new music in it. The article is devoted to the review and comparative characteristics of the largest domestic educational projects for young composers that arose in the second decade of the XXI century, designed to fill this gap.

Keywords: educational project, composer courses, composer readings, laboratory of modern music, seminar of new music.

Последнее десятилетие отмечено бурным ростом количества дополнительных, вневузовских образовательных программ для композиторов, нацеленных на овладение стилевыми практиками современной музыки. Данный тренд возник, с одной стороны, как отклик навесьма заметную ограниченность данной сферы в консерваторских курсах отечественного композиторского образования, а с другой, как стремление творческого сообщества интегрироваться в общемировую систему профессиональной подготовки композиторов в области современной авангардной музыки.

Родоначальником такого рода творческих лабораторий для композиторской молодежи принято считать Международные летние курсы новой музыки в Дармштадте, которые возникли во второй половине 1940-х гг. и за многие годы своего существования сформировали образовательную модель композиторского интенсива. Учебное наполнение курсов Дармштадта составляли лекции, семинары, мастер-классы и воркшопы от всемирно известных музыкантов, концерты новой музыки, подкрепленные, немаловажно, дискуссиями, обсуждениями, общением единомышленников. Стилевая ориентированность курсов всегда была подчеркнута авангардной, открытой смелым экспериментам, поискам нового музыкального материала, оригинальных форм высказывания.

Именно такой формат интенсивных композиторских курсов взят за основу и сегодня в различных вариациях воспроизводится по всему миру. Краткий обзор современных курсов и академий новой музыки, главным образом зарубежных, можно найти в материале Ирины Севастьяновой в журнале reMusik.org [6]. Задача данной статьи – представить особенности самых заметных и авторитетных на сегодня отечественных проектов интенсивного композиторского образования в области авангардной музыки.

Международная академия молодых композиторов в г. Чайковском Пермского края проходит ежегодно с 2011 г. и является признанным лидером среди аналогичных отечественных проектов – ее даже называют «русским Дармштадтом». Основатели академии – известный композитор Дмитрий Курляндский и директор Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ) Ирина Коршунова – признают, что сама идея русской академии возникла у них после посещения курсов в немецком Дармштадте, нидерландском Апелдорне, австрийском Граце. И здесь за основу была взята удаленность небольшого пермского городка от столичных центров, освященного именем великого русского композитора, возможность создать автономную резиденцию для работы и общения музыкантов. Одной из организационных особенностей Академии в Чайковском является дифференцированный состав участников: они выбираются на конкурсной основе по предварительно представленным сочинениям и разделяются на «студентов», «стипендиатов» и «стажеров». Для всех категорий обучение бесплатное. Разница – в индивидуально составленных программах обучения, количестве индивидуальных и групповых занятий

и репетиций. Кроме отобранных участников приглашаются и вольнослушатели, для которых вход на все мероприятия свободный.

В процессе двухнедельных занятий молодые (до 35 лет) композиторы под руководством приглашенных профессоров – известных композиторов с мировым именем – создают свои произведения, затем их сочинения проходят исполнительскую корректировку на репетициях и исполняются в серии финальных концертов (в Чайковском, в Москве, в российских регионах и за рубежом) ведущим российским коллективом – МАСМ. Практическая работа по сочинению и исполнению новых опусов подкрепляется лекциями, посвященными истории развития и актуальному состоянию современной музыки, – темам, которые в недостаточном объеме освещаются в музыкальных учебных заведениях. Как отмечает директор академии И. Коршунова, «многие композиторы говорили, что две недели, проведенные в академии, значили для них как 5 лет обучения в консерватории. Это насыщенный интенсив: студенты делают презентации, много работают, репетируют, обсуждают свои идеи вместе» [2].

Результаты работы Академии в Чайковском более чем за десять лет впечатляют: на их сайте приведены данные о сотнях участников из разных стран мира, множестве проведенных образовательных мероприятий, большом количестве концертов в разных городах России. Многие композиторы, прошедшие обучение в академии, стали весьма известными музыкантами. Красноречивый пример: нынешним художественным руководителем академии, сменившим на этом посту Д. Курляндского, стал пермяк Александр Хубеев, выпускник ее первого набора 2011 г., являющийся также куратором многих заметных проектов в области современной музыки.

Еще одним свидетельством признания результатов работы академии является включение музыки ее участников в проект Союза композиторов России и фирмы «Мелодия» – записи шести дисков российской камерной музыки от авангарда 1910-х гг. до наших дней. Более половины современных авторов этой антологии в разное время были участниками академии.

Деятельность академии постоянно развивается и расширяется, возникают новые формы и направления деятельности. Так, в 10-й академии (2021) к курсам для композиторов добавились образовательная программа для исполнителей-инструменталистов и курсы повышения для преподавателей. В планах – создание отдельной резиденции для музыкальных критиков и журналистов, пишущих о новой музыке.

Композиторские курсы reMusik.org – более «молодой» образовательный проект, возникший в 2019 г. на платформе одноименного международного фестиваля новой музыки в Санкт-Петербурге. Участники курсов, как и в Академии в Чайковском, разделены на несколько групп, они различаются по уровню подготовки слушателей, интенсивности и

углубленности индивидуальных занятий с преподавателями. Важное отличие от академии, ориентированной на инструментальный состав МАСМ, – возможность писать для разных ансамблей, приглашенных на фестиваль. Главная идея композиторских курсов, так же как и фестиваля reMusik.org, – наглядная демонстрация музыки самых разных жанров, направлений, форматов, способных удивить самого осведомленного слушателя. Перед преподавателями курсов – приглашенными мастерами новой музыки – ставится задача индивидуального подхода, выявление оригинальных черт у каждого молодого автора. Как отмечает куратор курсов композитор А. Хубеев, «на индивидуальных занятиях со студентами я обратил внимание на их разный подход к каждому: с кем-то они работали над чисто техническими моментами (как правильно нотировать, как использовать тот или иной тембр, какие выбрать штрихи), с кем-то беседовали о музыке вообще, о бэкграунде студента, его интересах и предпочтениях. И это здорово, каждый получал то, что было важно именно для него» [7].

Композиторам важно услышать свою музыку. Для этого на курсах предусмотрены риддинг-сессии, на которых музыканты-исполнители пошагово разбирают партитуру вместе с автором, анализируя особенности исполнения, инструментальных приемов звукоизвлечения и их нотации. Особый бонус для самых ярких участников композиторских курсов – публикация их работ в издательстве reMusik и исполнение нового произведения в концертных программах международного фестиваля.

В 2020 г. Композиторские курсы reMusik.org смогли перестроиться и перейти в онлайн-формат в связи с пандемией. Все партитуры участников были размещены на странице reMusik.org, и каждый, открывая частную ссылку, смог самостоятельно просмотреть и прослушать пьесы всех участников. В 2022 г. образовательная программа Композиторских курсов также пройдет в режиме онлайн.

Как отмечалось, отличительной чертой фестивального движения reMusik.org является его особая чуткость к стилевым векторам развития современной музыки. Сегодня одним из самых востребованных направлений композиторской практики является так называемая импровизационная музыка. Поэтому в 2022 г. в рамках программы IX Международного фестиваля reMusik.org впервые будет представлена **Лаборатория импровизационной музыки**. Ее задача – практическое знакомство с техникой и возможностями современной импровизации в области электроакустической музыки и саунд-арта. Программа лаборатории традиционно включает в себя как лекции, так и тематические воркшопы, мастер-классы, открытые концерты [4].

«**Композиторские читки**» – проект Союза композиторов России и Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), который проводится с 2018 г. Это своего рода аналограспространенного в Европе и Америке

формата reading-сессий – четырехдневного интенсива, в ходе которого молодые композиторы показывают свои сочинения опытным музыкантам и получают их профессиональные наставления. В присутствии авторов музыканты-исполнители Ансамбля современной музыки «читают» их партитуры, обсуждают и комментируют нотацию, исполнительские приемы, показывая выразительные возможности инструментов. Формат композиторских читок дает автором очень важный опыт прямого творческого контакта с исполнителями. «Важнейшим аспектом композиторского становления является не только возможность услышать собственное произведение, но получить опыт диалога с исполнителями, опыт интерактивной репетиции», – говорит композитор и куратор «Читок» Дмитрий Курляндский [3].

Организационной особенностью «Композиторских читок» является их географическая мобильность. В 2018 и 2019 гг. они с успехом прошли в Москве и Казани. В 2020 г. образовательная программа стала победителем среди долгосрочных проектов Фонда президентских грантов и получила возможность проведения в 2020–2022 гг. риддинг-сессий в шести городах России – Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. Осенью 2022 г. в Москве планируется проведение финального концерта, где прозвучат сочинения участников всех шести «Читок», а цифровой релиз его записи будет издан фирмой «Мелодия».

Для молодого автора очень важны перспективы его профессионального роста, развития и продвижения профессиональной карьеры. И проект «Композиторских читок» может им это предоставить. По итогам риддинг-сессии наиболее ярко проявившие себя студенты становятся обладателями именных стипендий Союза композиторов России, приглашаются для участия в Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском, а также становятся резидентами Московского ансамбля современной музыки с возможностью исполнения их произведений в концертных программах МАСМ.

Центр современной музыки Московской консерватории (ЦСМ) – один из первых в России институтов, созданных для поддержки, продвижения и изучения современной академической музыки. Среди множества образовательных проектов Центра есть несколько интересных курсов и для молодых композиторов. В 2020 г. в рамках II Международного конкурса Московской консерватории для молодых композиторов «Новые классики» прошла **Лаборатория современной музыки** – образовательная программа от солистов ансамбля «Студия новой музыки». И вновь отличительной особенностью проекта стало практическое взаимодействие исполнителей и создателей музыки. В рамках интенсивной двухдневной программы солисты ансамбля знакомили композиторов с основными приемами, характерными для академической музыки последних десятилетий,

показывали, как записывается и используется в сочинениях тот или иной эффект, а также какие исполнительские особенности стоит учитывать при применении расширенных техник в композиции. Лекционные занятия от солистов ансамбля включали в себя теорию современной нотации, концепции инструментального мышления в новой музыке [4].

В июне 2022 г. ЦСМ анонсировал проведение **III Всероссийских семинаров новой музыки для композиторов и исполнителей**. Заявлено, что главный акцент семинаров этого года будет заключаться в работе с электроникой. Организаторы семинаров – Ансамбль «Студия новой музыки» и Центр электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ) – познакомят участников с новыми композиторскими и исполнительскими техниками, а также различными способами создания и реализации электроакустических композиций. Образовательная программа для композиторов предполагает анализ, обсуждение отобранных партитур с участием автора; доработку проекта электроакустической композиции; разбор партитур с участием исполнителей с технической точки зрения; исполнение отобранных произведений на концерте «Студии новой музыки» [1].

Образовательные проекты новой музыки не обошли стороной и совсем юных авторов – в возрастной категории от 10 до 17 лет. В 2022 г. в трех федеральных округах – Приволжском, Южном и Центральном – пройдут учебные курсы **Школы-лаборатории современной музыки «Сочи-няем, экспериментируем, играем»**. Организаторами проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, выступили уже не раз упоминавшийся в данной статье Московский ансамбль современной музыки, а также Центр новых музыкальных инициатив и Центр гуманитарных программ «Инсайт». В течение недельных курсов Школы-лаборатории участники будут заниматься с куратором, приглашенными педагогами, музыкантами МАСМ. Задача педагогов – помочь юным композиторам создать новые произведения, как с участием музыкальных инструментов, так и электроники, мультимедиа. Школа-лаборатория носит экспериментальный характер, ее цель – выявить у детей творческое мышление. Поэтому для отбора в Школу-лабораторию участникам предложено представить на конкурс собственные музыкальные или мультимедийно-музыкальные сочинения и/или выполнить творческие задания. В конце обучения лучших из отобранных на конкурсной основе авторов ждет исполнение их композиций в Москве и получение довольно большой денежной премии [8].

Представленный в данной статье обзор актуальных образовательных проектов для молодых композиторов показывает, что их организаторами являются талантливые, неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии и продвижении новой музыки в России. Активность возникновения и распространения разнообразных образовательных программ для

композиторов, имеющих своей целью не только творческое общение, знакомство с новыми техниками современной музыки, но и весьма важную для молодых авторов возможность профессионального роста и продвижения своей музыки, дает основание надеяться на то, что эти процессы будут в дальнейшем только развиваться и расширяться.

1. III Всероссийские семинары новой музыки для композиторов и исполнителей [Электронный ресурс] // Центр современной музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. – Режим доступа: https://www.studionewmusic.ru/centre/education/seminars/seminars_III. – Дата доступа: 12.04.2022.

2. Антощенко, Е. Резиденция для академических композиторов в Чайковском. Как устроена Академия МАСМ и что она дает музыкантам [Электронный ресурс] / Е. Антощенко // Институт музыкальных инициатив. – 29.09.2020. – Режим доступа: <https://i-m-i.ru/post/masem>. – Дата доступа: 12.04.2022.

3. «Композиторские читки» пройдут в Новосибирске [Электронный ресурс] // ClassicalMusicNews.Ru. – 05.12.2019. – Режим доступа: <https://www.classicalmusicnews.ru/anons/composers-reading-grant>. – Дата доступа: 12.04.2022.

4. Лаборатория современной музыки [Электронный ресурс] // Институт музыкальных инициатив. – Режим доступа: <https://www.studionewmusic.ru/centre/education/seminars/laboratoriya-sovremennoy-muzyki>. – Дата доступа: 14.04.2022.

5. Первая лаборатория импровизационной музыки reMusik.org [Электронный ресурс] // reMusik.org. – Режим доступа: <https://www.remusik.org/news-20220503>. – Дата доступа: 12.04.2022.

6. Севостьянова, И. Интенсивное обучение: гид по курсам и академиям новой музыки [Электронный ресурс] / И. Севостьянова // reMusik.org. – Режим доступа: <https://www.remusik.org/magazine/articles-20201017>. – Дата доступа: 14.04.2022.

7. Травина, Н. Александр Хубеев: композиторы не любят ограничений [Электронный ресурс] / Н. Травина // reMusik.org. – Режим доступа: <https://www.remusik.org/magazine/interview-20200523>. – Дата доступа: 15.04.2022.

8. Школа-лаборатория современной музыки «Сочиняем, экспериментируем, играем» [Электронный ресурс]. – 14.12.2021. – Режим доступа: <https://dj-khrust.livejournal.com/61392.html>. – Дата доступа: 15.04.2022.