

Самбриш Елена Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент департамента музыковедения, композиции и джаза Академии музыки, театра и изобразительных искусств, г. Кишинев, Республика Молдова
Sambrish Elena Yurievna, PhD (Arts), Associate Professor at the Musicology, Composition and Jazz Department of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, Chisinau, Republic of Moldova

E-mail: sambrish@yandex.ru

БУДЬТЕ СВОБОДНЫ ОТ СИСТЕМЫ: КОМПОЗИТОР СНЕЖАНА ПЫСЛАРЬ О ТВОРЧЕСТВЕ, ВРЕМЕНИ И ВИРТУАЛЬНОСТИ

В предлагаемом материале, изложенном в форме интервью, освещается личность и творчество композитора Снежаны Ильиничны Пысларь. Автор рассказывает о своих сочинениях, участии в различных творческих и научных проектах, говорит о современном состоянии музыкального искусства. В глубоко продуманных рассуждениях излагаются мысли об особом предназначении художника, роли национального фактора в творчестве, коммуникативных принципах искусства и новой виртуальной реальности нашего времени. Разнообразное по жанрам творчество С. Пысларь нельзя отнести к какому-либо одному стилевому направлению, оно многообразно по своим истокам. Композитор стремится «заставить конкретный стиль работать на свой замысел», и такая творческая установка является перспективной в современном искусстве. В каждом конкретном случае она маркирует художественный хронотоп — это «время» джаза, рока, поставангарда, это «пространство» Молдовы, Румынии, Балканских стран, Турции, но также включает идеи и образы всеисторические, надвременные. Они близки слушателям, и исполнители часто включают сочинения С. Пысларь в свои программы. Хорошая композиторская школа, профессиональное владение оркестровыми средствами и формой позволяют С. Пысларь получить высокий художественный результат.

Ключевые слова: композитор Снежана Пысларь, неофольклоризм, симфонические жанры, камерные жанры, виртуальные проекты.

BE FREE OF THE SYSTEM: COMPOSER SNEJANA PISLARI ABOUT CREATIVITY, TIME AND VIRTUALITY

The material, presented in the form of an interview, highlights personality and works of the composer Snejana Pislari. The composer talks about compositions, participation in various creative and scientific projects and the current state of musical art. Deeply thought-out arguments present ideas about the special purpose of the artist, the role of the national factor in creativity, communicative principles of art, and virtual reality of our time. The creation of S. Pislari is diverse in genres and cannot be attributed to any one-style direction; it is diverse in its origins. The composer strives «to make a particular style work for a particular idea», and such a creative attitude is the most promising in contemporary art. In each specific case, it does not only mark the artistic chronotope — this is the «time» of jazz, rock, post-avant-garde, this is the «space» of Moldova, Romania, the Balkan countries, Turkey, but also includes all-historical, transtemporal ideas and images. They are close to the listeners and the performers often include compositions of S. Pislari in their programs. A good composing school, professional mastery of orchestral means and form allow S. Pislari to get high artistic results.

Key words: composer Snejana Pislari, neo-folklore movement, symphonic genres, chamber genres, virtual projects.

Имя Снежаны Ильиничны Пысларь (р. 1972) хорошо известно в кругах академической музыки не только в Республике Молдова, но и далеко за ее пределами. Она является автором нескольких десятков сочинений в разных жанрах. Музыка композитора звучит в различных странах мира, записывается на компакт-диски. С. Пысларь также преподает, занимается научно-исследовательской работой, защитила кандидатскую (PhD) диссертацию. Она участвует во многих международных конкурсах и проектах как композитор, организатор, член жюри, приглашенный специалист; выступает на конференциях и семинарах, проводит мастер-классы, является членом правления Союза композиторов и музыковедов Республики Молдова, членом коллегии Международной гильдии молодых музыкантов «МолОт» РМС. Не осталась в стороне и журналистская сфера деятельности в виде публикаций в прессе и передач на телевидении, есть оригинальные литературные сочинения. Яркая личность и интересный собеседник — такой представ-

ляется современникам С. Пысларь (фото 1). Мы беседуем о творчестве и тех задачах, которые выдвигает перед художником нынешняя реальность.

О творчестве

Е. Ю. Самбриш. Сначала вопросы о творческих установках: что вы вкладываете в понятие «академический композитор» и относите ли себя к таковым? Каковы истоки Ваших замыслов?

С. И. Пысларь. Мне кажется, многие композиторы, творившие в разные эпохи, понятия не имели, что со временем их назовут «академическими». Я прошла все этапы классической школы и еще в период моего формирования пришла к мысли, что «Квартет на конец времени» О. Мессиана, «Плач по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого, «Red» британской рок-группы «King Crimson», сочинения В. Артемова, В. Мартынова и композиторов эпохи Возрождения представляют собой

Фото 1. С. И. Пысларь

явления одного ряда. Музыка средневековья, барокко, классицизма, фольклор, рок и джаз, постромантизм, поставангард, сочинения «неформатных» авторов — все это оказало на меня влияние как на композитора.

Е. Ю. Самбриш. Когда-то Вы написали шуточное «Послание молодым композиторам, оставленное на полях программки фестиваля современной музыки», где в стиле Козьмы Пруткина прозвучало: «Будьте свободны от системы. Это, по меньшей мере, удивит дальнейших исследователей вашего творчества» [5]. Насколько в этой шутке есть доля правды? Или, говоря другими словами, каков скрытый стержень Вашей музыки?

С. И. Пысларь. Я стараюсь не повторяться. Для меня не может быть двух произведений, написанных одинаково. Надо все время идти вперед — только это движет моим творчеством.

Е. Ю. Самбриш. Ваши слова замечательно перекликаются с известным высказыванием крупнейшего композитора современности А. Шнитке: «Если я пишу сочинения одного типа, это быстро приедается, получается какая-то ложь. Я должен все время менять технику» [2, с. 70]. Действительно, творчество многих современных авторов быстро эволюционирует, и не всегда плавно. Это заметно и в Вашей музыке. Какие из Ваших ранних произведений кажутся сейчас наиболее значительными?

С. И. Пысларь. Многие мои юношеские сочинения опубликованы и исполняются. Среди них я бы, пожалуй, отметила «Старопровансальские баллады» на стихи поэта-анонима XII века на окситанском диалекте. Мне удалось перевести тексты, освоить транскрипцию языка, понятного сейчас лишь медиевистам, и написать вокальный цикл на языке оригинала для голоса и скрипки. Спустя время, когда произведение готовилось к изданию, мне довелось не без помощи ученых «познакомиться

с анонимом». Им оказался трубадур Гаусельм Фейдит, которого считают предтечей Франческо Петрарки. Звучание его музыки также стало для меня приятным и неожиданным открытием.

Е. Ю. Самбриш. Несколько лет назад, когда я анализировала Вашу «Концертную музыку» (сочинение 1996 года), отметив ее яркие тембровые находки, необычную тембровую драматургию [7], Вы сказали: «Сейчас мой стиль изменился, я уже пишу не так». Каков этот новый стиль?

С. И. Пысларь. «Концертная музыка» была первым симфоническим произведением, появившимся в студенческие годы. Много из того, что тогда создавалось, было способом познания музыки через творчество — то есть в процессе освоения ее материала. Сочинения, написанные позже, отражают мой личный опыт постижения мира и своего места в нем. Можно уточнить, что, отталкиваясь от образа, я иду за «путеводной звездой» — той идеей, которая меня захватывает, и тогда материал и средства полностью подчиняются ей. Это, конечно, схематично, но, по сути, верно.

Е. Ю. Самбриш. Сочинения Снежаны Пысларь неоднократно звучали за пределами Республики Молдова: Минск, Молодечно (Беларусь), Москва, Санкт-Петербург, Якутск, Воронеж, Барнаул (Россия), Бухарест, Яссы, Бакэу, Бистрица (Румыния), Агульент (Испания), Варна (Болгария). Публика идентифицирует Вас именно как молдавского композитора? И что значит для Вас быть молдавским композитором?

С. И. Пысларь. Значительная часть моих произведений связана с молдавским и болгарским фольклором. Формы его воплощения разные: есть композиции для квартета саксофонов, для барочного духового инструмента хелдер-тенора, камерные произведения, сочинения для симфонического оркестра, хоровая музыка. Мне всегда было интересно, как фольклор «работает» в различных стилях, что из фольклорных элементов или принципов способно сформировать композиционную задачу, давая сплав академического и фольклорного. Так появились произведения, несущие на себе отпечаток музыки эпохи Возрождения (консортный состав и некоторые принципы развития музыкального материала, близкие к мадригалу), византийской музыки (моноподийное пение, бурдоны, гетерофония и гармоническая вертикаль как расширенный унисон), современного минимализма и репетитивности, а также джаза (фанка, вест-коуст джаза, барокко-джаза, этно-джаза).

Е. Ю. Самбриш. Действительно, все это органично соединяется в Вашем творчестве и, в свою очередь, дает фольклорному материалу новое звучание. Отмечу целый ряд ярких сочинений, основанных на молдавском фольклоре: «Колядки» для смешанного хора, «Гайдуцкая дойна» для мужского хора а cappella, «Бэтута» и «Молдавские празднества» для квартета саксофонов. Чем привлекает фольклор современного композитора?

С. И. Пысларь. Фольклор тесно связан с ритуалом, обрядом, жизненным и природным циклом. В его основе лежит определенная концепция природного, биоло-

гического и исторического времени. Темы смерти и возрождения, круговорота и обновления всегда были ведущими в традиционном мировосприятии. Именно они — в конкретных формах определенных праздников — и создавали его специфическую атмосферу.

В сюите «Молдавские празднества», основанной на обрядовом фольклоре, происходит диалог между дохристианскими и христианскими традициями, сочетавшими в себе праздники крестьянского земледельческого календаря и религиозного христианского. Отсюда своего рода «смешение» календарей в драматургии самого цикла. Первая часть связана с окончанием осенних полевых работ, Вторая — День Святого Лазаря, — основана на одноименной народной песне, исполняющейся девочками южных районов Молдовы в Вербное воскресенье. Третья воплощает колядное пение в канун Рождества. Тема колядок как символа обновления и рождения присутствует еще в нескольких моих произведениях.

Так, в «Колядках» для смешанного хора а cappella переплелись фольклорные архетипы, древняя мифология и история народов, населявших нашу страну. Часть текстов повествуют о рождении Христа, другая связана с народными традициями. Согласно народному календарю, новый год наступал весной, и это объясняет, почему в колядках фигурируют цветущие деревья. Позже эта идея нашла свое воплощение в сочинении «Девять свечей...» для симфонического оркестра и хора.

Другое произведение — «Гайдуцкая дойна» для мужского хора а cappella — перенесло меня на три века назад, когда Молдова находилась под турецким игом, и волна народного возмущения породила гайдуцкое движение. Жанр доины является уникальным в музыкальном фольклоре нашей страны. Он наполнен грустью, печалью, затаенной тоской, непередаваемыми мотивами одиночества, которые ощущаются даже среди веселья.

Еще одним сочинением, связанным с молдавским фольклором, является «Бэтута» для квартета саксофонов. Это воплощение виртуозного мужского танца с включением цитаты известного пастушеского наигрыша «Когда пастух потерял своих овец». Здесь сочетаются ритмические элементы фанка, полифония контрастного типа с ритмическими переакцентировками, тембровые аллюзии шотландской музыки, что демонстрирует универсальность музыкального языка.

Что дает фольклор современному композитору? Он дает понимание себя, своего места в историческом пространстве — хронотопа, по выражению М. Бахтина. Он обогащает наше восприятие своим миропониманием, связью с родной культурой и ее вечными ценностями, дает «сохранить лицо», как говорят на Востоке, противостоять нивелированию культур и обезличиванию общества.

Е. Ю. Самбриш. В творческом портфеле Снежаны Пысларь есть моноопера «Игра линий», «Концертная музыка» для симфонического оркестра, симфонические

вариации «Господарь Молдовы» на темы Дмитрия Кантемира, «Ангел Севера» для струнного оркестра, «Пять версетов Бродского» для флейты, кларнета, скрипки и виолончели, струнный квартет, множество камерных сочинений, хоровые миниатюры. Ваш самый интересный музыкальный проект?

С. И. Пысларь. Мой самый интересный проект, как мне кажется, еще не написан.

Е. Ю. Самбриш. А из сочинений последних лет?

С. И. Пысларь. «Ангел Севера» для струнного оркестра и театрализованное действо «Прощание невесты», каждое из них стало ключевым в своем роде.

Прообразом «Ангела Севера» (2019) послужила одноименная скульптура британского автора Энтони Гормли, установленная в Гейтсхеде (Англия) и являющаяся самым большим изваянием ангела в мире. Оно представляет собой стальную фигуру высотой двадцать метров, с размахом крыльев 54 метра и весом более двухсот тонн. Крылья ангела немного наклонены вперед, что создает ощущение объятий. Однако если смотреть ночью, он напоминает устрашающего киборга. Скульптор говорил, что его ангел передает ощущение напряженности, размаха и опасности, которые сопутствуют жизни в конце нашего столетия, когда выжить — дело непростое. Эту идею я пыталась выразить в музыке.

Творческим импульсом к созданию драматической сцены «Прощание невесты» для фольклорного ансамбля и народных инструментов (2021) стал прошедший в конце 2020 года фольклорный семинар для молодых композиторов им. В. Щурова, в котором я участвовала как мастер и «играющий тренер». Поэтической основой сцены явились многочисленные старинные румынские фольклорные предания о девушке, угнанной турками в рабство. В произведении задействованы два языка — румынский и турецкий. В основе сюжета — воображаемая свадьба. На самом деле — это прощание девушки, о чем знает лишь ее мать. Жених горюет, что невеста его бросила, полюбив другого; а гости танцуют и поют, не подозревая ни о чем. В музыкальном материале сочинения используются две подлинные народные цитаты, важные для понимания сюжета, все остальное — стилизация румынского и турецкого фольклора.

«Прощание невесты» писалось специально для Ансамбля Покровского — уникального коллектива, партнера нашего образовательного проекта, с успехом исполнившего данное произведение в рамках концерта «Композиторы и фольклор» в Москве в июне 2021 года¹.

Е. Ю. Самбриш. Это было очень яркое и вдохновенное исполнение, и публика с энтузиазмом приветствовала Ваше произведение.

С. И. Пысларь. Спасибо всему коллективу, он мастерски справился со своей задачей. Ансамбль не только блестяще интерпретирует народную музыку разных стран, но и активно сотрудничает с композиторами многих направлений, вплоть до поставангарда, рока и джаза. Знакомство с одним из самых значительных

¹ URL: <https://www.youtube.com/watch?v=e0BibnGMmu0>.

проектов ансамбля — «Свадебкой» И. Стравинского, интерпретация которой совершенно отлична от привычной академической (ее Нью-Йоркская премьера в 1994 году стала подлинной сенсацией в музыкальном мире), еще раз продемонстрировало неисчерпаемость ресурсов фольклора. Привнесение уникальных красок певческих народных голосов, архаичной манеры исполнения и народного инструментария в современную академическую музыку обогащает ее и наполняет живыми токами народного искусства.

Е. Ю. Самбриш. В эпоху плюрализма стилей относите Вы себя к какому-либо направлению?

С. И. Пысларь. Нет, мой стиль включает много различных явлений, среди которых нет каких-либо преобладающих. Мне кажется, это характерно для многих современных композиторов. Данный феномен представляет своего рода тенденцию нашего времени — быть вне какой-либо тенденции. Ну а если точнее, то необходимо заставить конкретный стиль работать на свой замысел.

Е. Ю. Самбриш. Что самое трудное и что самое интересное, на Ваш взгляд, в деятельности композитора?

С. И. Пысларь. Познавать мир, оставаясь как художник самим собой и создавая музыку, по которой тебя узнают.

Е. Ю. Самбриш. В искусстве поставангарда одни композиторы охотно комментируют собственные сочинения, объясняют систему композиции, раскрывают особенности конкретных замыслов, другие пишут музыковедческие исследования. Вы защитили диссертацию «Трактовка тембра в симфоническом творчестве Павла Ривилиса» [6], опубликовали целый ряд статей по проблемам тембра. Это повлияло на Ваши произведения?

С. И. Пысларь. Это был для меня, как для композитора-практика, один из самых интересных опытов. Я многим обязана своему учителю не только в профессии, но и в жизни. Павел Борисович никогда не стремился к тому, чтобы ученики его копировали, но именно детальное изучение его симфонического наследия позволило мне по-новому взглянуть не только на его творчество, но и на симфонический оркестр в целом и, в частности, на роль тембровой краски в воплощении художественного замысла.

Е. Ю. Самбриш. На мой взгляд, здесь сложилась идеальная ситуация, когда композиторская деятельность обогащает и продвигает музыковедческую, и наоборот. В Ваших научных работах меня, в частности, привлекают предложенные понятия смоделированных, ассоциативных и воображаемых тембров [4, с. 26], что углубляет представление о реальных и иллюзорных тембрах, описанных В. Цытовичем [8, с. 148–149]. Хочу подчеркнуть особую востребованность исследований в области тембра для современного музыкального искусства.

О времени

Е. Ю. Самбриш. Сначала вопрос издалека. Вы являетесь автором ряда юмористических рассказов и эссе. А пытались Вы написать художественный манифест,

в котором отразились бы основные идеи Вашего творчества и взгляд на современность?

С. И. Пысларь. Нет, но можно попробовать. Что бы я написала в таком манифесте? Что мы живем в бурную эпоху, где время воспринимается многолико и абсурдно, оно может быть гротескным, фантазийным и реалистичным, художественным и бытовым. И жизнь творческой личности заключается в постоянном выстраивании второго мира, второй реальности, принципиально отличающейся от официальной. Это и сложно, и интересно.

Е. Ю. Самбриш. В связи с этим идея особого предназначения художника — что она для Вас значит?

С. И. Пысларь. Художник дает собственное видение человека и социума. Его жизнь выстраивается в двух мирах и заключается в создании бесконечных диалогов с различными сущностями — собственным сознанием, другими личностями, Универсумом, где он выступает одновременно как актер-лицедей, режиссер-постановщик и объективный наблюдатель. Еще со времен средневековья основной фигурой на карнавале, задававшей тон всему представлению, были шуты. Они не разыгрывали на сценической площадке заученную роль, но являлись носителями особой формы деятельности, находящейся на грани жизни и искусства, в которой реальная действительность оказывается одновременно игрой, а игра становится явью. В творчестве художника жизнь разворачивает другую, альтернативную форму бытия.

Современный композитор — это возродившийся франсовский жонглер Барнабе, живущий своим талантом, терпящий лишения, часто не имеющий возможности трудиться столько, сколько бы ему хотелось, но творящий в твердой надежде, что если здешний мир плох, то мир в его сознании непременно должен быть идеальным.

Е. Ю. Самбриш. Что значило для Вас общение с молодыми композиторами в Творческом объединении «МолОт»? Расскажите об этой организации и ее проектах.

С. И. Пысларь. Молодежное объединение «МолОт» появилось в 2009 году. Его создателем и главным идейным вдохновителем стал композитор и виолончелист Ярослав Судзиловский. В настоящее время сюда входят молодые композиторы, музыковеды и исполнители России и стран Европы. Одним из основных проектов организации стали международные образовательные форумы-семинары, проходящие несколько раз в год (порой ежемесячно), в рамках которых молодежь общается не только друг с другом, но и с мастерами из разных стран мира. Творческими партнерами форумов выступили известные симфонические оркестры, ансамбли современной музыки, хоровые и фольклорные коллективы, балетные труппы, которые включили в свои программы произведения участников объединения. Для меня, как для приглашенного мастера, они дали возможность диалога с композиторами разных возрастов, позволивших либо утвердиться в своих позициях, либо в какой-то степени взглянуть на них по-новому.

Е. Ю. Самбриш. Кто из коллег по цеху Вам ближе всего по духу, по стилю творчества — в прошлом и в со-

временности?

С. И. Пысларь. Таких композиторов много. Это и музыка прошлого — Г. Пёрсела, И. С. Баха, И. Стравинского, Г. Малера, Р. Вагнера, Ш. Алькана, и сочинения авторов относительно недавнего времени — А. Тертеряна, Н. Корндорфа, П. Ривилиса, Х. Цендера. Из ныне живущих композиторов старшего поколения — это А. Пярт, Р. Щедрин, В. Артемов, В. Мартынов, из более молодых — Я. Судзиловский, Н. Хрущева и многие другие.

Е. Ю. Самбриш. Современный поставангард нередко декларирует отрицание фундаментальных законов искусства, разрушение логических связей; многозначность часто граничит с бессмысленностью. Насколько важны сейчас установки прошлого и как сохраняется принцип преемственности? Актуальна ли эта проблема для Вас?

С. И. Пысларь. Я — за стилевой плюрализм, при условии, что новомодные лексемы не превращаются для композитора в самоцель и не стирают его индивидуальность.

Е. Ю. Самбриш. Музыка академического направления в наши дни — довольно элитарное искусство. Композиторы самозабвенно пишут, музыканты с энтузиазмом исполняют, музыковеды скрупулезно изучают, часть из этого попадает в учебные программы, но все же это «закрытый клуб для леди и джентльменов». Роль музыкального искусства в современном мире изменилась по сравнению с прошлым?

С. И. Пысларь. Музыка должна быть коммуникативной, склонной к диалогу, к полемике. К сожалению, современная музыка порой дистанцируется от человека. Я бы сказала так: есть музыка, которая постоянно «говорит, говорит и говорит». А есть музыка, в которой происходит общение со слушателем, она способна, так сказать, «выслушать и понять». Вот второе, на мой взгляд, более редкое, а потому более ценное.

Мой опыт сотрудничества с разными театральными и музыкальными коллективами очередной раз утвердил меня в мысли, что разделение на элитарные и массовые жанры очень условно. Оказалось, что многие мои произведения, предназначенные для завсегдаев концертных залов, могут органично звучать в музее, торговом центре, лофте, церкви, на открытом воздухе, входя во взаимодействие с предложенным ему пространством. Мы должны выстраивать связи с любой условной сценической площадкой и любыми вероятными слушателями.

Е. Ю. Самбриш. В «Послании молодым композиторам» Снежана Пысларь убедительно советует: «Не допускайте того, чтобы музыкантов, исполняющих ваше произведение на сцене, было больше, чем зрителей в зале!» [5]. Что для этого нужно делать?

С. И. Пысларь. В общем-то, я уже частично ответила на этот вопрос. Если композитору есть что сказать (а если его что-то волнует, увлекает, тревожит, то ему хочется этим поделиться, он просто обязан высказаться), и если он сумел выразить это в произведении, то его музыка, обращаясь к слушателю, также будет захватывать, будоражить, задавать вопросы и вместе со всеми

находить ответы. Это и будет то общение, к которому мы стремимся.

Е. Ю. Самбриш. Наша культура впитывает множество самых различных явлений, допуская полярные точки зрения. Соединение идей Востока и Запада, всеисторичность, всеприсутствие во времени — подобная открытость современного сознания к диалогу стала «печатью времени». Что для Вас значит диалог культур?

С. И. Пысларь. Это вечная обновляемость и неисчерпаемость творчества, которая обусловлена внутренней полемикой с тем или иным явлением. Я, например, очень люблю читать мемуары и эссе композиторов, нередко это становится импульсом к созданию музыки. Так, из виртуальной «беседы» с культурологическим эссе «Конец времени композиторов» В. Мартынова родилось произведение «Кто идет по дороге» для камерного ансамбля, совместившее мой личный взгляд на минимализм с фольклором. Из чтения «Мемуаров» Г. Берлиоза родилось произведение «Two wings of one soul».

Основой первого сочинения стала фраза из фольклорной песни, которая в средней части трактуется как паттерн с элементами расширения, ритмического варьирования, добавления новых компонентов. Внимание сконцентрировано на звуке как таковом, возникают оригинальные красочные тембровые сочетания. Репетитивность как композиционный метод в совокупности с принципом вариантности, свойственной фольклору, сближает данное произведение с эстетикой *new simplicity*. Оно эпично, бесконфликтно, созерцательно по характеру и прозрачно по музыкальной фактуре. Принцип построения формы не предполагает «финальности», поэтому момент окончания приобретает философскую трактовку, свидетельствуя о бесконечности пути.

Название другого произведения — «Two wings of one soul» — представляет цитату из мемуаров Г. Берлиоза: «Какая из двух стихий может вознести человека до самой высшей из всех вершин: любовь или музыка? Это трудный вопрос. И все же я отвечаю так: любовь не может дать представления о музыке, а музыка может дать представление о любви. Но зачем отделять одну от другой? Они два крыла одной души» [1, с. 710]. Однако это сочинение сложно назвать романтическим. Это уже иной минималистский стиль, приближенный к музыке М. Фельдмана — статичный, медитативный, с обилием повторов (обычно чуть-чуть изменяющихся), хроматизированными гармониями, неожиданными паузами. Музыка состоит из «моментов», которые чередуются и модифицируются. Все основные изменения музыкального материала касаются его временного изложения, ритма, дыхания. Здесь есть две квазицитаты из Берлиоза. В «Two wings of one soul» прослеживается девиз абстрактных экспрессионистов: «Освобождение от правил, освобождение от формализма, от господства линейки и циркуля, но в первую очередь — освобождение свободно струящегося цвета от доктринерских законов формы» (Карл Рурберг) [3].

Е. Ю. Самбриш. Интересным опытом обращения к фольклору немолдавского происхождения, но, тем

не менее, связанного с нашей страной, стало произведение «Господарь Молдовы» для симфонического оркестра. В основу данных симфонических вариаций легла музыка Дмитрия Кантемира — выдающегося молдавского и российского политического деятеля, ученого, этнографа, основоположника классической турецкой музыки, — созданная им во время пребывания в столице Османской империи. Расскажите, пожалуйста, об этой композиции.

С. И. Пысларь. «Господарь Молдовы» стал частью одного из наиболее интересных проектов Союза композиторов Молдовы последнего времени, названного «Дмитрий Кантемир — между Востоком и Западом» и посвященного его юбилею. Это был новый для нас, композиторов с европейским бэкграундом, уникальный опыт обращения к восточной музыке — монохромной, нон-эволютивной, неторопливо развертывающейся, — опыт, связанный с ее реконструкцией в иных условиях. Каждое произведение проекта явилось ярким, интересным и оригинальным. В моем сочинении акцент сделан на ритмической стороне, показательной для турецкой музыки, а также тембровых средствах, представленных во всем богатстве звучаний современного оркестра.

О виртуальности

Е. Ю. Самбриш. В последние годы в связи с пандемией жизнь заставила нас активнее действовать в виртуальном пространстве, поскольку на долгое время были отменены концерты и фестивали, закрыты театры, музеи, выставки. Но, как говорят герои фильма «Пассажиры» режиссера М. Тильдума (2016), «если все время думать о том, где мы могли бы находиться, мы упустим возможность жить здесь и сейчас». Как виртуализация повлияла на Вашу деятельность в разных сферах?

С. И. Пысларь. Пандемия стала нашим испытанием, теперь это часть современной жизни. Композиторы, привыкшие жить на несколько стран и концертных площадок, оказавшись в замкнутом пространстве, стали искать новые формы работы, «не выходя из комнаты». Вынужденная изоляция не остановила мою деятельность. За это время я приняла участие в качестве члена жюри в пяти международных конкурсах — Международном конкурсе молодых композиторов им. А. Шнитке, 13-й выпуск которого прошел в ноябре 2020 года в Саратове, Втором и Третьем Международных симфонических конкурсах молодых композиторов в Республике Беларусь и Пятом Международном онлайн-конкурсе музыкальной импровизации «XEO Planet». В них в общей сложности приняли участие 90 участников из 14 стран мира. Совсем недавно, в ноябре 2022 завершился 14-й выпуск Международного конкурса молодых композиторов им. А. Шнитке в Саратове.

Я также участвовала в качестве приглашенного мастера композиции в пятнадцати международных образовательных форумах-семинарах для молодых

композиторов и музыковедов, которые были организованы Международной гильдией молодых композиторов, музыковедов и исполнителей «МолОт» Российского музыкального союза. Они объединили участников и мастеров различных регионов России, Польши, Чехии, Норвегии, Германии, Монголии, Италии, Колумбии, Беларуси, Молдовы, Украины и других стран.

Несмотря на все сложности, состоялись записи и исполнения моих произведений (в том числе, и фестивальные), за что я безмерно благодарна исполнителям.

Не остались в стороне и театральные проекты. В августе 2020 года кишиневский ЗаО-театр организовал карнавал-перформанс², сфокусированный на соединении различных пространств, в котором приняли участие известные театры России, Германии, Украины — Лаборатория Климата, Театр ЦДР (Москва, Россия), Танцевальный театр Пины Бауш (Вупперталь, Германия), Упсала-цирк (Санкт-Петербург, Россия), Университет Театра, Кино и ТВ (Киев, Украина). Я приняла в нем участие как композитор и виртуальный актер, создав в режиме реального времени сочинение «Genius Loci» с помощью нотного редактора, программы «Zoom» и видеокамеры. Для меня это стало необычным опытом видео-фиксации композиторских этапов создания музыкального произведения — ведь творческий процесс, как правило, остается за кадром. Здесь пришлось отказаться от привычного метода тщательного обдумывания идеи и скрупулезной работы над деталями, поскольку это привело бы к наигранности и уничтожило атмосферу карнавального пространства — пусть даже виртуального. И хотя эта реальность была условной, она дала мне бесценный опыт.

Е. Ю. Самбриш. Расскажите о Ваших творческих связях с Саратовской государственной консерваторией имени Л. В. Собинова; в последние годы они стали очень тесными, несмотря на режим online.

С. И. Пысларь. Мне довелось дважды (в 2020 и 2022 году) участвовать в качестве члена жюри в одном из самых важных профессиональных композиторских конкурсов России — Международном конкурсе композиторов им. А. Шнитке, давшем путевку в жизнь многим ныне уже зарекомендовавшим себя молодым композиторам. Программа конкурса традиционно разнообразна: практикумы, телемосты, концерты, творческие встречи, круглые столы, в рамках которых участники получают возможность пообщаться с членами жюри, задать интересующие их вопросы. Хочу особо отметить, что мировая премьера моего произведения «Angel of the North» состоялась именно во время творческих встреч участников и гостей с членами жюри (в режиме online)³.

В 2021 по приглашению Саратовской консерватории я участвовала в проекте IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-Модерн», в рамках которой по предложению художественного руководителя фестиваля, композитора, доцента Саратовской консерватории Владимира Орлова провела мастер-класс на тему «Как

² URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VyC9BXTgInE&t=770s>.

³ URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nozwl6LSDA0>.

писать струнные квартеты. Заметки композитора», результатом которого стал разбор сочинений, написанных студентами Саратовской консерватории, вылившийся затем в содержательную дискуссию.

Я всегда с особым интересом наблюдаю за становлением молодых композиторов Саратова, с которыми мне доводится общаться во время мастер-классов и индивидуальных занятий в рамках образовательного проекта «Цех», проводимых МГММ «МолОт». Радуют ребята и своими успехами на композиторских конкурсах. С удовольствием назову их имена — Вадим Генин, Данила Милютин, Артем Назаров.

Е. Ю. Самбриш. Какой вопрос Вы сами хотели бы себе задать?

С. И. Пысларь. Это вопрос о том, как я воспринимаю «конец времени композиторов», то есть, он наступил или все же нет.

Е. Ю. Самбриш. И как Вы на него ответите?

С. И. Пысларь. Отрицательно. Пока будет существовать художник-творец, а не обезличенная маска, конец времени композиторов... откладывается.

Е. Ю. Самбриш. Вы верите в судьбу?

С. И. Пысларь. Да, я фаталист, верящий в предназна-

чение человека и его особый путь.

Подводя итог беседе с С. Пысларь, подчеркнем еще раз ряд ведущих идей, высказанных выше. Разнообразное по жанрам творчество композитора трудно отнести к какому-либо одному направлению, поскольку оно весьма многообразно по своим истокам. Главная творческая установка С. Пысларь — «заставить конкретный стиль работать на свой замысел» — представляется наиболее перспективной и востребованной в современном искусстве. Мы видим, как в каждом конкретном случае она определяет художественный хронотоп, становясь индикатором «времени» джаза, рока, поставангарда, «пространства» Молдовы, Румынии, Балканских стран, Турции, а также идей и образов всеисторических, надвременных — ангела с обнимающими крыльями, земного пути человека, его любви и души. Все это близко слушателям, и, в свою очередь, исполнители часто включают сочинения С. Пысларь в свои программы. Хорошая композиторская школа, профессиональное владение оркестровыми средствами и формой позволяют С. Пысларь получить столь высокий художественный результат.

Литература

1. Берлиоз Г. Мемуары. Изд. второе. М.: Музыка, 1967. 813 с.
2. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: РИК Культура, 1994.
3. Нова В. Возвращение абстрактного экспрессионизма. URL: <http://surl.li/eeekq> (дата обращения 28.12.2022).
4. Пысларь С. Некоторые особенности восприятия тембра в «Симфонических танцах» Павла Ривилиса: к вопросу реализации иллюзорных тембров // Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice. Chișinău: VALINEX SRL. 2011. № 1–2 (12–13). С. 25–33.
5. Пысларь С. Почти по Пруткову. URL: <https://www.proza.ru/2015/04/08/2195> (дата обращения 28.12.2022).

ru/2015/04/08/2195 (дата обращения 28.12.2022).

6. Пысларь С. Трактовка тембра в симфоническом творчестве Павла Ривилиса. Дис. ... док. искусствоведения и культурологии. Кишинев, 2019.

7. Самбриш Е. Тембровая драматургия и оркестровый стиль «Концертной музыки» С. Пысларь // Вестник Магнитогорской консерватории. 2020. № 1. С. 18–24.

8. Цытович В. Специфика тембрового мышления Б. Бартока в квартетах и оркестровых сочинениях // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 11. Л.: Музыка, 1972. С. 147–167.

References

1. Berlioz G. Memuary [Memoirs]. Izd. vtoroe. M.: Muzyka, 1967. 813 p.
2. Besedy s Al'fredom Shnitke [Conversations with Alfred Schnittke]. M.: RIK Kul'tura, 1994.
3. Nova V. Vozvrashchenie abstraktnogo ekspressionizma [The return of abstract expressionism]. URL: <http://surl.li/eeekq> (Access date: 28.12.2022).
4. Pislari S. Nekotorye osobennosti vospriyatiya tembra v «Simfonicheskikh tantsah» Pavla Rivilisa: k voprosu realizatsii illyuzornykh tembrov [Some peculiarities of timbre perception in Symphonic Dances by Pavel Rivilis: to the question of implementing illusory timbres] // Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice. Chișinău: VALINEX SRL. 2011. № 1–2 (12–13). P. 25–33.
5. Pislari S. Pochti po Prutkovu [Almost according to Prutkov]. URL: <https://www.proza.ru/2015/04/08/2195> (Access

date: 28.12.2022).

6. Pislari S. Traktovka tembra v simfonicheskom tvorchestve Pavla Rivilisa [Interpretation of timbre in the symphonic works by Pavel Rivilis]. Dis. ... dok. iskusstvovedeniya i kul'turologii. Kishinev, 2019.

7. Sambrish E. Tembrovaya dramaturgiya i orkestrovyy stil' «Kontsertnoj muzyki» S. Pyslar' [Timbre dramaturgy and orchestral style of «Concert Music» by S. Pislari] // Vestnik Magnitogorskoj konservatorii [Bulletin of the Magnitogorsk Conservatory]. 2020. № 1. P. 18–24.

8. Tsytoovich V. Spetsifika tembrovogo myshleniya B. Bartoka v kvartetakh i orkestrovyykh sochineniyah [The specificity of B. Bartok's timbre thinking in quartets and orchestral works] // Voprosy teorii i ehstetiki muzyki [Issues of the theory and aesthetics of music]. Vyp. 11. L.: Muzyka, 1972. P. 147–167.

Информация об авторе

Елена Юрьевна Самбриш
E-mail: sambrish@yandex.ru
Академия музыки, театра и изобразительных искусств, Республика Молдова
MD 2009, Республика Молдова, Кишинёв, ул. А. Матеевича, 111

Information about the author

Elena Yurievna Sambrish
E-mail: sambrish@yandex.ru
Academy of Music, Theater and Fine Arts, Republic of Moldova
MD 2009, Republic of Moldova, Chisinau, 111 A. Mateevici Str.

