

УДК 7.01

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С. В. ЛАВРОВОЙ «САЛЬВАТОРЕ ШАРРИНО И ДРУГИЕ. ОЧЕРКИ ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ МУЗЫКЕ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА»

*Шекалов В. А.*¹

¹ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, д. 2, Санкт-Петербург, 191023, Россия.

Статья представляет собой научную рецензию на книгу С. В. Лавровой «Сальваторе Шаррино и другие. Очерки об итальянской музыке конца XX – начала XXI века» [1]. Рецензент анализирует основные идеи монографии, а также дает оценку обоснованности научных выводов. Выявляются основные методы анализа и основания объединения персоналий композиторов в рамках монографии. Вместе с автором рецензент приходит к выводу, что все четыре композитора, творчество которых оказывается в аналитическом фокусе, являются продолжателями идей композиторов Второго авангарда (Лучано Берио, Луиджи Нони и Джачинто Шельси).

Ключевые слова: Новая музыка, Сальваторе Шаррино, Фаусто Ромителли, Лука Франческони, Пьерлуиджи Биллоне, Светлана Лаврова, книга о современной итальянской музыке.

A REVIEW TO THE BOOK “SALVATORE SCIARRINO AND OTHERS...”
BY S. V. LAVROVA

*Shekalov V. A.*¹

¹ Vaganova Ballet Academy, Rossi St., 2, Saint-Petersburg, 191023, Russian Federation.

The article is a scientific review of the book “Salvatore Sciarrino and others...” of Lavrova. The author analyzes the main ideas of the monograph, and also assesses the validity of scientific conclusions. The main methods of analysis and the basis for combining the personalities of composers in the framework of the monograph are revealed. The conclusion of the article is that all four composers, whose work is in the analytical focus, are the followers of the ideas of composers of the Second Avant-garde Luciano Berio, Luigi Nono and Giacinto Schelsi.

Keywords: New music, Salvatore Sciarrino, Fausto Romitelli, Luca Francesconi, Pierluigi Billone, Svetlana Lavrova, books on contemporary Italian music.

В 2019 году вышла в свет монография доктора искусствоведения С. В. Лавровой о современной итальянской музыке под названием «Сальваторе Шаррино и другие. Очерки об итальянской музыке конца XX – начала XXI века». Появление исследования о новой музыке само по себе — важное событие. Еще важнее, что тот период, который оказывается в аналитическом фокусе автора, имеет отношение к живой современности, и речь идет о композиторах, чей творческий потенциал еще далеко не исчерпан, а списки произведений постоянно пополняются. Премьеры некоторых сочинений еще не состоялись. Так, например, опера С. Шаррино *“Il cantos’ attrista, perché? (scene da Eschilo)”*, премьера которой должна была пройти 19 марта 2020 года в театре Клагенфурта в Австрии, была отменена из-за пандемии коронавируса. И это сочинение, упомянутое в монографии, еще не было исполнено.

Итальянская музыка конца XX – начала XXI века кардинально отличается от музыки предшествующего периода (начала XX века). Неоклассические тенденции, представленные в творчестве А. Казеллы, О. Респиги, Дж. Ф. Малипьеро, развивались параллельно с идеями нововенской школы, с додекафонией, получившей свой вектор развития в музыке Л. Даллапиккола.

В середине и конце XX столетия итальянская музыка проявила себя в ярком, самобытном качестве. Вписанная в историю европейской новой музыки того же периода, музыка Италии полна противоречивых музыкальных и внемузыкальных идей. Концепции манифестов итальянских футуристов, в частности «Искусство шумов» Л. Руссоло, нашедшие свое продолжение в музыке второго авангарда (у Л. Ноно и Л. Берио), далее оказали влияние и на творчество композиторов рассматриваемого в монографии периода.

Необходимо подчеркнуть, что до выхода монографии С. В. Лавровой новейшая итальянская музыка еще не становилась предметом исследования отечественного музыковедения. Выбор композиторов, привлечших внимание автора, обусловлен пересекающимися траекториями исследовательского поиска: рассматривается и сравнивается творчество четырех (Сальваторе Шаррино, Фаусто Ромителли, Лука Франческони, Пьерлуиджи Биллоне) наиболее значительных итальянских композиторов конца XX – начала XXI века. Их творчество и концептуально-эстетические установки оказываются в фокусе исследования, поскольку продолжают идеи «великой тройки» послевоенного музыкального авангарда Италии — Лучано Берио, Луиджи Ноно и Джачинто Шельси. Выбор персоналий автором был также мотивирован разнообразием творческих установок и одновременно общностью концепций, представленных в теоретических работах музыкантов.

Ключевой фигурой исследования, как следует из названия, является композитор С. Шаррино. Звуковая философия композитора сосредоточена на поисках перцептивных рычагов восприятия и возможности управления слуша-

тельским подсознанием.

Творческое наследие С. Шаррино невероятно велико. Оно включает в себя большое число камерных, оркестровых и сценических произведений, составляющих сегодня часть репертуара многих европейских оперных театров, таких как театр «Ла Скала» в Милане, оперный театр Мангейма, театр «Вупперталь» и другие. Концепция композитора представляет собой яркий пример сочетания традиции и новизны, в ее центре — не отказ от прежних норм, а стремление при помощи особой оптики переосмыслить классическое музыкальное наследие. Концепция анаморфоза (оптического преобразования звукового объекта) находится в центре творчества композитора. Эта идея, подкреплённая многочисленными примерами из творчества С. Шаррино и ссылками на его же высказывания и теоретические работы, становится одним из открытий данного исследования.

Траектории, намеченные в творчестве Л. Берियो, Л. Ноно и Дж. Шельси, представлены в музыке их очных и заочных учеников. Так, Л. Франческони — ученик Берियो с 2008-го по 2011 год, вместе с учителем представляет культуру в качестве инструментария, который, передаваясь из поколения в поколение, позволяет переосмыслить настоящее. Подвергая переосмыслению классическое культурное наследие, отказываясь от радикальных методов музыкальной композиции, от концептуализма и нойза, Франческони ищет новые возможности самовыражения в других факторах: «знаках богатейшей акустической жизни, существующих внутри нас» [2, с. 276]. Как отметил в своем тексте «К Прометею» Л. Ноно, именно эти «знаки», использующиеся им в моделировании звукового пространства, оказали важное влияние на восприятие подобных «знаков» С. Шаррино — главного героя исследования С. В. Лавровой.

Пристальное внимание к физическим процессам звука — атаке и затуханию — (также заимствованное из концепции Л. Ноно), получает импульс к развитию в творчестве Ф. Ромителли. Его интересуют звуковые элементы различных субкультур, увлекает специфика электроакустической трактовки звука и энергия инструментального жеста. Он использует эстетику треша — «художественного мусора», отброшенного авангардом академической музыкальной культуры. Материализация звука, обработка которого способна изменить как физические, так и перцептивные характеристики, представляет суть его уникального творческого метода. Композитор по праву принадлежит к классике новой музыки XX и начала XXI века, несмотря на то, что его жизнь и творчество были ограничены коротким жизненным циклом длиной в 46 лет.

Последний из четырех композиторов — П. Биллоне — принадлежит к младшему поколению. Он замыкает этот круг. Учился он у С. Шаррино и в своем

индивидуальном ракурсе развивает как идеи Л. Ноно, так и своего непосредственного учителя. Его внимание фокусируется на энергии исполнительского жеста, исполнительской ауре, которые создают ощущение так называемой «изменчивой статики». Этот оксюморон и определяет творчество П. Биллоне. В его пьесах тело является так называемой «динамической матрицей». Действия, или же элементарные ритмы, такие как дыхание или пульс, не обязательно становятся моделями для звукового воплощения. Его увлекает «телесность» в самом широком смысле этого слова, именно то, что в конечном счете выходит за пределы инструментальной игры.

Четыре части книги освещают различные творческие концепции композиторов, а также представляют обширную и разнообразную жанровую панораму их произведений. В некоторых случаях автор обращает внимание на возникающие тематические точки пересечения. Так, например, опера «Лживый свет моих очей», написанная С. Шаррино в 1998 году, вместе с оперой Л. Франческони «Джезуальдо, которого считают убийцей» (2004), интерпретируют одну и ту же историю, в основе которой — реальные события из жизни композитора-маньериста позднего Возрождения Карло Джезуальдо ди Венозы. Тема жизни и творчества композитора позднего Возрождения, князя Карло Джезуальдо ди Веноза для музыки конца XX – начала XXI века оказывается необычайно актуальной. Отчасти это можно объяснить неугасающим интересом к его драматической жизненной истории: в 1586 году князь женился на своей двоюродной сестре Марии д'Авалос, дважды овдовевшей до этого. Вступив в любовную связь с герцогом Фабрицио Карафа вскоре после рождения сына, она спровоцировала кровавую развязку их любовных отношений, превратив обыденный эпизод расставания супругов в настоящую драму. Считается, что Джезуальдо ди Веноза заманил Марию и Фабрицио в дом ночью с 16-го на 17-е октября 1590 года, где жестоко расправился с обоими. Трактовка этой истории композиторами не одинакова. С. Шаррино стремится к концентрации и предельной скупости художественных и звуковых средств, свойственной классической трагедии. С. Шаррино, придерживающийся традиционной версии убийства, достаточно консервативен: отстраненность и бесстрастность кровавой драмы преломляют временной поток. Постоянно смещая звуковой фокус, он также меняет местами фон и рельеф, передний и второй планы действия, стремясь к отдаленному и едва слышимому звуку.

Для Л. Франческони пересмотр музыкальной истории становится первоочередной задачей в опере «Джезуальдо, которого считают убийцей». Название содержит вопрос относительно подлинности истории убийства и ставит в центр оперы самого Джезуальдо. Опера — это философское размышление на тему гения и злодейства, современности творчества Джезуальдо. Л. Фран-

ческони оставляет «рамку» пустой, предлагая слушателю идею «открытого произведения» без финала: действие останавливается в тот момент, когда Джезуальдо входит в комнату.

В книге немаловажную роль играют теоретические работы композиторов, помогающие прояснить оригинальную творческую концепцию и артикулировать собственную музыкальную философию.

Философия звука, понимание звукового пространства отражены в работах С. Шаррино, которые также присутствуют в книге и иллюстрируют авторскую позицию. Книга С. Шаррино «Фигуры музыки от Бетховена до современности» [3] помогают композитору сквозь оптику своей поэтики интерпретировать как художественную, так и музыкальную историю. В качестве исходного пункта — универсальные символы, присутствующие не только в музыке (временном искусстве), но и в пространственных искусствах. В фокусе находятся аспекты взаимоотношений между музыкой и реальностью, которые становятся особенно актуальными в постсериальную эпоху. С. Шаррино проецирует эмоциональное, чувственное, физическое, реальное и иррациональное на музыкальные значения. Абстракции (тотального формализма), как полагает С. Шаррино, нет вовсе. Художественные произведения помогают нам осмыслить мир.

Второй теоретической работой становится сборник “*Carte da suono scritti*” (1981–2001) [4]. Отталкиваясь от пространственных образов, С. Шаррино фиксирует их на так называемых «звуковых картах» («*carte de suono*»). Таким образом, композитор размечает звуковое пространство, а также описывает свои идеи, предворяя их текстами, которые вошли в сборник.

Л. Франческони публикует свои теоретические работы на персональном сайте. В них он рассуждает о политике и о современных процессах глобализации, тотальном сжатии культурного пространства. Расширяющееся и одновременно уплотняющееся информационное поле не позволяет сегодня мыслить направленно и линейно. Франческони видит свой творческий путь как создание своего рода «странствующего семантического словаря, который позволил бы соединить различные культуры» [5].

Смелость, с которой автор монографии выбирает наиболее значительные композиторские фигуры, обусловлена тем, что творчество С. Шаррино, как и Ромителли, по праву принадлежит к классике новой музыки конца XX века. Репутацию классика сегодня заслужил и Л. Франческони, создавший оперу «Квартет» для театра «Ла Скала», которая выдержала более 50 представлений. Композитором более молодого поколения, еще не столь известным российскому слушателю, предстает П. Биллоне. Однако его яркая творческая концепция, продолжающая идеи «великого маргинала» Дж. Шельси, открывает новые пути, позволяя автору утверждать, что именно эти идеи получают свое

развитие на новых витках развития итальянской музыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лаврова С. В. Сальваторе Шаррино и другие. Очерки об итальянской музыке конца XX – начала XXI века. СПб.: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2019. 230 с.
2. Ноно Л. К «Прометею» // Композиторы о современной композиции: хрестоматия. М.: Московская консерватория, 2019. С. 260–276.
3. Sciarrino S. Le figure della musica: da Beethoven a oggi. Milano: Ricordi, 1998. 264 p.
4. Sciarrino S. Carte da suono scritti (1981–2001). Palermo: CIDIM-Novecento, 2001. 462 p.
5. Francesconi L. Complexity? Official composer's website [Электронный ресурс]. URL: <https://lucafrancesconi.com/wp-content/uploads/2018/07/complessita-2.pdf> 1989 (дата обращения: 20.08 2019).

REFERENCES

1. Lavrova S. V. Sal`vatore Sharrino i drugie. Ocherki ob ital`yanskoj muzy`ke koncza XX – nachala XXI veka. SPb.: Akademiya Russkogo baleta imeni A. Ya. Vaganovoj, 2019. 230 s.
2. Nono L. K «Prometeyu» // Kompozitory` o sovremennoj kompozicii: xrestomatiya. M.: Moskovskaya konservatoriya, 2019. S. 260–276.
3. Sciarrino S. Le figure della musica: da Beethoven a oggi. Milano: Ricordi, 1998. 264 r.
4. Sciarrino S. Carte da suono scritti (1981–2001). Palermo: CIDIM-Novecento, 2001. 462 r.
5. Francesconi L. Complexity? Official composer's website [E`lektronny`j resurs]. URL: <https://lucafrancesconi.com/wp-content/uploads/2018/07/complessita-2.pdf> 1989 (data obrashheniya: 20.08 2019).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Шекалов В. А. — д-р искусствоведения, доц.; shekalov@inbox.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Shekalov V. A. — Dr. Habil; Ass. Prof.; shekalov@inbox.ru