

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ОКТАВА

Симфонический мультфильм

Как поход в Пермскую оперу становится детским развлечением

ПАВЕЛ КАТАЕВ

Пермский театр оперы и балета представил зрителям новую детскую симфоническую программу. Музыканты Большого симфонического оркестра, художники-мультипликаторы, операторы видеостудии и оперный певец в качестве рассказчика проиллюстрировали «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского и «Путеводитель по оркестру» Бенджамина Бриттена.

Первое отделение было отдано «Детскому альбому». Написанный Чайковским в 1878 году и посвящённый племяннику Володе Давыдову, этот сборник фортепианных пьес стал выдающимся произведением детской музыкальной литературы, а заодно — мировой классикой. На сцене Пермской оперы он получил новое, мультижанровое прочтение. При создании собственной оркестровки Дмитрий Батин сделал акцент на струнных инструментах и добавил красочной перкуссии, а также вернулся к тому порядку пьес, который изначально задумал Чайковский. Полина де Мони создала целый мультфильм, оживив в компьютерной программе рисунки пастелью и темперой на цветной бумаге.

Видеоряд проецировался на большой экран позади оркестра. Анимация оказалась весьма простой и даже медлительной, но, пожалуй, так де Мони удалось соблюсти баланс: мультфильм не отвлекал от музыки, но дополнял её созвучными образами. Некоторые из них были вдохновлены иллюстрациями старых нотных изданий, другие — эмоциональными ассоциациями, что не мешало складываться цельной истории, объединившей оригинальные 24 пьесы и в мультфильме несколько осовремененной. Мальчик Ваня про-

«Французская песенка» в интерпретации Полины де Мони выглядит сюрреалистично

сыпается зимним утром и находит игрушку, а затем отправляется в воображаемое путешествие. Только вместо старинной куклы — лего-человечек, вместе с ним маршируют фигурки имперских штурмовиков из «Звёздных войн», а за окном проезжают машины. Однако всё это не нарушало атмосферы зимней сказки.

В отсутствие духовых Большой симфонический оркестр театра под управлением Андрея Данилова звучал мягче, чем обычно. Ударные аккуратно раскрашивали знакомые темы; особенно задорно семенял ксилофон в «Неаполитанской песенке». Кроме того, Дмитрий Батин задействовал в оркестровке колокол, трезугольник, том-том, малый барабан.

Во втором отделении прозвучал «Путеводитель по оркестру для юных слушателей». В 1945 году Бенджамин Бриттен получил заказ от Министерства образования Великобритании на создание музыкальной пьесы, призванной доступно представить детям структуру симфонического оркестра. За основу произведения Бриттен взял тему Генри Пёрселла. Мелодия предстаёт в разных жанровых и тембровых формах, и юные слушатели последовательно знакомятся с группами инструментов, а в финале слышат торжественную фугу в исполнении всего оркестра.

На родине, в Британии, на основе «Путеводителя» был снят образовательный документальный фильм. Команда же пермского театра решила устроить настоящую прямую трансляцию: операторы театральной видеостудии расположились вокруг оркестра и снимали инструменты крупным планом, давая материал для видеоряда в режиме реального времени. Комментарий к пьесе обаятельно и артистично читал Олег Иванов — бас оперной труппы, сменивший рясу Пимена и цилиндр дона Базилио на костюм-тройку по моде «бриттеновских» 1940-х годов.

Очевидно, основная проблема постановки заключалась в том, чтобы добиться синхронности музыки и видео, но команда заслуженной артистки России Татьяны Полуэктовой, выступившей в непривычной для себя роли режиссёра-постановщика, справилась с этой задачей блестяще. Увлекательный путеводитель Бриттена получил достойное сопровождение: инструменты были хорошо видны на экране, отчётливо звучали имена и ёмкие характеристики каждого из «героев». Пожалуй, даже часть взрослой публики могла открыть для себя кое-что новое.

Не настаивая на стереотипах и не принуждая к полному погружению, авторы постановки подогревают детское воображение зрительными образами и тем самым готовят его к восприятию самого абстрактного из искусств.

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

Галерея звуковых экспериментов

Must hear: обзор музыкальных новинок от Павла Катаева

De-Phazz — Private

Немецкая группа De-Phazz почти 20 лет занимается тем, к чему можно без обиняков применить слова «лаунж», «чиллаут», «ню-джаз». Живые барабаны, саксофон, труба соединяются с электрическими клавишными, басом, нехитрыми звуковыми эффектами — всё для того, чтобы создать нужную атмосферу и помочь расслабиться в приличном окружении. Название альбома Private отсылает, скорее, не к музыке для одного, а к саундтреку к закрытой вечеринке с коктейлями. Ритм-секция не стесняется танцевать на первом плане — громко, уверенно, если не сказать навязчиво. Там же иногда оказываются духовые и синтезаторы, разбрасывающиеся лёгкими аккордами. Голос вокалистки Пэт Эпплтон звучит тепло и успокаивающе — так, будто этот дурманивший вечер будет длиться целую вечность, а потом наступит выходной.

Анатолий Никулин — «Восхождение к Женщине»

Питерский музыкант и основатель лейбла «Сахаров» Анатолий Никулин, равно как и его соратники, занимается матёрым андеграундом. В группе Valery & The Greedies он играл англоязычный постпанк без изысков и сту-

дийной огранки; сольник «Старение» он сам назвал «арт-роковым калейдоскопом»; на обложке работы «Гуашь» с болезненным гитарным лоу-фай внутри красуется бритая голова автора, покрытая красной краской... Однако в начале января Анатолий Никулин собрал приглашённых музыкантов в «Галерею экспериментального звука» (ГЭЗ-21 при легендарном арт-центре «Пушкинская, 10»), чтобы записать... фри-джаз — со всеми вытекающими. Барабаны медленно сходят с ума, и это состояние передаётся контрабасу. Кларнет и труба хрипло, в основном вразнобой, жалуются на жизнь. Фортепиано, за которым сидит Никулин, нервно теребит одни и те же ноты либо выдаёт поток бессвязных аккордов. В центре внимания оказывается история болезни то одного, то другого инструмента. Если эта странная компания что-то передаёт, то, наверное, хронику запоя, причиной которого стало, видимо, разбитое сердце. По крайней мере, названия у частей трилогии подходящие: «Страсти по Бахусу», «Восхождение к Женщине», «Возвращение Бахуса».

Potelin — Potelin VII

Канадский битмейкер Николя Мерсье-Арсену по традиции присвоил своей работе порядковый номер. В седьмом альбоме он продолжает маневрировать между самыми разными стилями и музыкальными техниками. Саксофон и виолончель, синтезатор и электрический бас, не говоря уже о зацикленных голосах, — всё это нарезано и смонтировано в устойчивые ритмические схемы. Названия треков — будто снимки причудливых жанровых комбинаций: Chill Hop, Orchestral Hop, Nu Classical. Как известно, яркие сочетания часто построены на контрасте — и здесь Мерсье-Арсену явно сумел подобрать симметричные оппозиции в круговом спектре. Правда, битмейкеры часто видят знак качества в другом, и, к слову, этот критерий у Potelin тоже выполнен: музыка качает.