

Курушина Ирина Борисовна
Государственное среднее специальное
образовательное учреждение города Москвы
«Академия джаза»

О НОВОМ В МУЗЫКЕ? - КОГДА КОМПОЗИТОРУ ОКОЛО 30...
О НОВОМ В МУЗЫКЕ? – КОМПОЗИТОР
НАТАЛЬЯ ПРОКОПЕНКО И ЕЕ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР

Каждое уходящее поколение с трепетом всматривается в поколение молодых: что их волнует? Что для них важно? Какие средства они находят для самовыражения в искусстве? Сегодня мы обратимся к творчеству композитора Наталья Прокопенко, принадлежащей в наши дни к поколению тридцатилетних. В юные годы она стала участницей детского джазового

ансамбля и автором неожиданно серьезной фуги. Теперь, после окончания музыкального училища им.Гнесиных, Московской консерватории и аспирантуры по классу известного композитора, профессора Московской консерватории Ю. В. Воронцова Наталья - композитор, музыка которого звучит в России и за рубежом, это джазовая пианистка, успешный преподаватель. Услышав ее музыку, я заметила, что это человек, который создает собственный звучащий мир вокруг себя, о котором хочется рассказать.

В беседах о музыке с автором этих строк Н.Прокопенко признается, что ей близки по духу композиторы Д. Лигети, Ж. Гризе, Р. Андре, Х. Лахенман, А.Шнитке. Сочинения Н.Прокопенко продолжают поиски композиторов старшего поколения в области сонорики и оригинально соединяют музыку с идеями философии и научных открытий.

Первая симфония Прокопенко «Архе» победила на конкурсе современной симфонической музыки в YouTube и была исполнена в Концертном зале им. П.И. Чайковского под руководством Т. Курентзиса, а затем в нескольких концертах за рубежом. О своем замысле Наталья рассказывает: “Это была глобальная идея становления гармонии из первоначального хаоса, целого - из разрозненных элементов”. Название «Архэ» связано с древнегреческой до-сократовской философией и переводится как «начало», «сотворение». В симфонии звучит постоянно обновляющийся лейтмотив, впервые нежно проведенный в партии труб с сурдиной. Именно он противостоит сложной картине таинственного, иногда грозного звукового движения.

В период аспирантуры Н.Прокопенко увлеклась более свободными техниками. В новейшей музыке они получили название расширенных инструментальных техник. Здесь используется не только традиционный музыкальный звук, в классическом его понимании, но и все призвуки, обертоны, разные шумы, мультифоника, – то есть, так называемая «звуковая

периферия». Современные молодые композиторы оперируют “сжатым”, “пережатым”, “недожатым звуком”. Одним из ярких современных композиторов, кто последовательно претворил в своих сочинениях идею художественного использования звуковой периферии, стал Х. Лахенман. Внимание Натальи к микроэлементам звука, его естественной природе - это органичная составляющая ее творческой лаборатории.

Пьеса «Сатори» - пример следования новейшим композиторским приемам. Произведение было написано для Московского Ансамбля Современной Музыки. Название «Сатори» в восточной философии переводится как “медитация”. Это понятие-идея обозначает сосредоточение на одной мысли, стремление к достижению внутренней и внешней гармонии. Композитор создает динамику музыкального образа через тембр: это звуки рояля, на котором классические звуки сочетаются с флажолетными (взятыми при делении струны на части). По стилю и технике пьесу «Сатори» можно отнести к музыкальной сонорике.

В 2012 году Н.Прокопенко принимала участие в работе Второй Международной Академии для композиторов в городе Чайковском, где ей довелось познакомиться с творчеством и взглядами современного композитора М. Андре, по мысли которого мир звуков представлен разными «звуковыми семействами», состоящие из более четких или менее четких звуков, из шумов. Свои композиции он выстраивает наподобие «путешествия между звуковыми семействами». Наталья стала по-своему развивать эти идеи в своих работах. К 170-летию со дня рождения Э.Грига Наталья пишет пьесу “Нифльхейм”, связанную с образом родины композитора. Название переводится с древне-скандинавского как “обитель туманов,” один из “перво-миров”. Для квартета им. Д.Ойстраха Прокопенко пишет «Aria tremante» («Дрожащий воздух»), где стремится создать “образ вибрирующего звукового пространства” разными типами призвуков и vibrato. Пьеса-посвящение «Gemini» написана к 20-летию

ансамбля Студия Новой музыки под впечатлением от кинетической скульптуры Дэвида Роя «Gemini» («Близнецы»). В пьесе “музыкальными средствами воплощены принцип маятника и идея непрерывного движения”(слова композитора). Для открытия Московского Форума-2013 Наталья сочинила «Фальдум», навеянная философской сказкой-притчей немецкого писателя Г. Гессе. Присутствовавший на Форуме Х. Лахенман дал высокую оценку музыке Н.Прокопенко.

В 2016 году Н.Прокопенко принимает участие в проекте Музея космонавтики к 55-летию полета Ю.Гагарина и пишет «Партикл» для Оркестра русских народных инструментов им.Л.Зыкиной. Автор вспоминает: "У меня появилась идея музыкальной гравитации, в чем-то навеянная М.Андре". Название «Particle» переводится как "частица", и я, как слушатель, думаю, что в музыкальном мире в виде крошечной частицы музыкального звука можно представить обертон, флажолет. В пьесе идет тонкая работа со звуком. Каждый звук окружается «сонорным полем» - своей «свитой» призвуков (обертонов) и комплекса шумов, и на время становится центром, подобно Солнцу в окружении планет. Звуки меняются, подобно разным звездам в космосе. Композитор обращается к микрохроматике, сонорике и с помощью своей фантазии и изобретательности создает живописную музыкальную картину.

В 2016 году Тирольский фестиваль в Австрии пригласил Н.Прокопенко посвятить сочинение году русской культуры. Так появилась музыка на стихотворение И.Бродского «Облака» для женского хора и оркестра «Voices of the twilight air» («Голоса сумеречного воздуха»).

Опера Н.Прокопенко «Иное» была поставлена в Московском музыкальном театре К.Станиславского и В.Немировича-Данченко в 2017 году в рамках молодежного проекта (режиссер-постановщик Е.Василева). Наталье довелось работать с драматургом Марией Зелинской (во МХАТе была поставлена ее пьеса "Механика любви"). Композитор рассказывает: "Эта опера

- про шестое чувство, которое может спасти человека." Сюжет связан с реальными событиями. Мама теряет дочку в аэропорту, а девочка вдруг слышит голос Иного - странный тревожащий звук, который зовет ее идти, и она выходит на улицу за минуту до того, как на здание аэропорта падает самолет. Момент катастрофы не показан в музыке, потому что в центре внимания – тайна Иного. Интересна в опере обрисовка аэропорта в стиле «выписанной алеаторики», интересны поиски особого тембра Иного - сочетание голоса с подобранной частотой электронного звука.

На Фестивале "Московская осень"2019 Н.Прокопенко представила первую часть камерной симфонии «Negatio». Название симфонии отсылает нас к философии Б.Спинозы, утверждавшего, что все вещи в мире связаны настолько неразрывно, что каждый предмет или явление имеют свою скрытую сторону совершенно противоположного характера. Музыка выдержана в духе энергичного движения, иногда мрачного, иногда драматичного, а порой таинственного и загадочного. Ее можно представить как воплощение мощной силы мироздания, не дружественной, но и не враждебной человеку. Основную тему можно сравнить с вихревым протуберанцем, охватывающим весь диапазон оркестра от нижних до предельно высоких звуков. Этот образ играет роль изменяющегося рефрена в форме с чертами рондальности. Каждый новый эпизод становится развитием одного из параметров сложносоставного звукового материала исходной темы. Партитура симфонии изобилует указаниями на особые приемы звукоизвлечения, благодаря чему композитор достигает живой изменчивости тембров и общего колорита.

В ближайших планах Н.Прокопенко - участие в молодежном проекте "Линии театра" (режиссер В. Рыжаков) с постановкой спектакля в Нижнем Новгороде. У композитора Н.Прокопенко видится интересный путь впереди – это дальнейшее воплощение мира, звучащего вокруг.