DOI: 10.26176/otmroo.2021.79.29.004

Екатерина Олеговна Купровская

denissova-bruggeman@wanadoo.fr

Кандидат искусствоведения, музыковед, пианистка, президент Международной ассоциации "Друзья Эдисона Денисова"

Огюстен Бро

augustinbraud@gmail.com

Композитор, аспирант-соискатель с учебной нагрузкой Университета Пуатье (Франция) (научный руководитель — С. Озоль)

Dr. Ekaterina O. Kouprovskaia, Ph.D.

denissova-bruggeman@wanadoo.fr

Ph.D. in Musicology, Musicologist, Pianist, President of The International Association "Edison Denisov Friends"

Augustin Braud

augustinbraud@gmail.com

c Composer, External Ph.D. Student in Charge of Teaching at the Poitiers University — (Research Advisor – C. Auzolle)

«Держать глаза и разум открытыми»

Аннотация

В интервью с Е.О. Купровской французский композитор Огюстен Бро рассказывает о своем творческом становлении, об увлечении неакадемической музыкой, об интересе к творчеству О. Мессиана, Л. Ноно, П. Булеза, спектралистов и представителей направления «musique saturée». В разговоре о своих сочинениях герой интервью акцентирует внимание на гармоническом языке и тембровом решении, а также делится своим успешным опытом поиска исполнителей. В заключение Огюстен Бро указывает на важность педагогической, музыковедческой и управленческой деятельности для современного композитора.

Ключевые слова

Огюстен Бро, современная музыка Франции, французские композиторы XX – XXI веков, musique saturée, спектральная школа, гармония, тембр

"To Keep Your Eyes and Brain Open"

Abstract

In an interview with E. O. Kuprovskaya, the French composer Augustin Braud talks about his creative formation, his passion for non-academic music, his interest in the work of O. Messiaen, L. Nono, P. Boulez, spectralists and representatives of the movement "musique saturée". In a conversation about his compositions, the hero of the interview focuses on the harmonic language and timbre solution, and also shares his successful experience in finding performers. In conclusion, Augustin Braud points out the importance of pedagogical, musicological and administrative activities for a modern composer.

Keywords

Augustin Braud, contemporary music of France, French composers of the 21st century, musique saturée, spectral school, harmony, timbre

Огюстен Бро (Augustin Braud, р. 1994)¹ — один из самых перспективных молодых французских композиторов. Несмотря на молодость и нетипичный путь к композиторскому ремеслу (он практически самоучка), его произведения уже исполняются известными европейскими коллективами. В своем творчестве Огюстен Бро старается синтезировать спектрализм, «новую сложность», приемы «musique saturée».

Екатерина Купровская: Огюстен, правда ли, что ваше композиторское образование началось с того, что в 14 лет вы купили на блошином рынке «Трактат по оркестровке» Шарля Кёклена?

Огюстен Бро: Да, это правда. Но начал я с музыкальной школы. Я сразу же был увлечен музыкой и хотел играть на каком-нибудь инструменте. Так получилось, что это были ударные. К 14-15 годам я понял, что мне хочется попробовать себя в разных областях, играть на разных инструментах — гитаре, фортепиано. Я также играл в рок-группах. И в тот период я начал активно интересоваться тем, как выстроены музыкальные произведения, постепенно все больше обращаясь к современной музыке, начиная с Шенберга, Булеза, Лигети. Огромное впечатление на меня произвела «Турангалила» Мессиана, которую я впервые услышал по телевизору. Это стало открытием. Больше всего меня увлекала гармоническая сторона музыки. То есть я пришел к современной музыке не через классику, а через экспериментальные стили: фри-джаз, рок, метал, прогрессивный метал² и т. п. Они приучили меня к диссонансам, полиритмии, к саунд-дизайну.

Окончив общеобразовательную школу по специализации «точные науки», я начал учиться на инженера, параллельно продолжая заниматься музыкой: поступил на музыковедческий факультет в консерваторию города Пуатье³.

- **Е. К.:** Знания, полученные в инженерной школе, повлияли на вас как на композитора? Ваш склад ума скорее математический или гуманитарный?
- **О. Б.:** Без сомнения, математический. К тому же мой отец преподаватель физики и математики в лицее, что обусловило атмосферу, в которой я вырос. В лицее у отца была лаборатория, в которой он мастерил разные приборы, чтобы проводить на уроках разные эксперименты, опыты. И этот дух экспериментаторства, изобретательства, конструирования был мне знаком. Я также работал как звукорежиссер, что позволило мне довольно хорошо разбираться в технике.
- **Е. К.:** Должна сказать, что это чувствуется и в ваших теоретических работах. Особенно в блестящем анализе пьесы Яна Робена⁴ «Асимметриады» («Asymétriades», 2014). Ваша манера изложения, структурирование работы, четкая классификация исполнительских жестов и их детальная нюансировка, все это подобно научному описанию какого-нибудь физического эксперимента с последующим доказательством заявленной гипотезы!

Вы продолжаете играть в рок-группе?

- О. Б.: Да, у меня своя группа прогрессивного рока.
- Е. К.: На каком инструменте вы в ней играете?
- О. Б.: На гитаре. Ударные теперь отошли в сторону. Признаюсь, у меня приличный уровень игры на гитаре, что позволяет мне иногда принимать участие в концертах

¹ Детальную информацию о композиторе можно найти на его персональном сайте: https://augustinbraud.com/.

 $^{^2}$ Прогрессивный метал (англ. progressive metal) — стиль, который основывается на прогрессивном роке и характеризуется неординарными композиционными структурами, усложненными музыкальными размерами, требует высокой техники исполнения на музыкальных инструментах.

 $^{^3}$ Имеется в виду Консерватория регионального значения в Пуатье (Conservatoire à rayonnement régional de Poitiers). — *Прим. ред*.

⁴ Ян Робен (Yann Robin, p. 1974) — французский композитор, представитель течения «musique saturée».

современной музыки, где задействован этот инструмент. Я упражняюсь каждый день, экспериментирую с разными типами педали⁵, дающими богатые возможности трансформации звука. С другой стороны, я могу использовать в роке некоторые типы «классического» звукоизвлечения — например, игру sul ponticello⁶. То есть гитара стала для меня общей точкой между роком и современной музыкой. Например, я использовал электрогитару в одном из последних сочинений — «Ноктюрне» (2020) для сопрано, кларнета, контрабаса, электрогитары и фортепиано.

Я слушаю рок, джаз и их всевозможные варианты, electronic noise⁷ каждый день, и я в курсе всех последних новинок, концертов, дисков, записей в Интернете.

- **Е. К.:** Когда вы написали свое первое «настоящее» сочинение?
- **О.Б.:** Я начал писать по-настоящему «мою» музыку, которую не стыдно представить на публику, в 2014-2015 годах. И три года назад, кажется, я нашел тот стиль, который соответствует мне, по крайней мере, на сегодняшний день. Для этого понадобилось примерно 10 лет.
 - Е. К.: Какие сочинения вы могли бы представить в качестве примера?
- **О. Б.:** Я бы предложил три сочинения: «Contrechoqué» (2019) для ансамбля, «Le Soupçon des Tombeaux» (2020) для шести певцов и семи инструментов и «Golem» написанный в 2017 году, но переработанный позже, для солирующего контрабаса и пяти инструментов.
 - Е. К.: В вашей музыке вы уделяете большое внимание трансформации тембра.
- **О. Б.:** Да, но еще большее внимание я уделяю ее гармонической организации. И тут уже нет и не может быть никаких привнесений из рок-музыки. На меня огромное впечатление произвела музыка Пьера Булеза, которую я открыл для себя около 10 лет назад, и мне сразу же захотелось попробовать себя именно в этом типе гармонического языка.

Моим главным интересом была гармония. Я много работал над гармонией, вел поиски в связи с консонансом. Консонанс очень важен в моей музыке. Мне хотелось прийти к тому, чтобы жонглировать одновременно с постсериальным миром, таким как у Ноно и Булеза, который я очень люблю, и с соотношением «напряжение — расслабление» (tension-résolution), которое может быть вызвано консонансом, но в равной степени микрохроматикой, а также спектральной техникой (spectralisme). Я провел много времени в попытках разработать систему. Это было для меня самым важным, раньше, чем тембр. Интерес к тембру возник позже, но, как ни странно, как результат работы над гармонической системой.

Е. К.: Расскажите подробнее о том, что вы называете «гармонической системой».

О. Б.: Я не знаю, можно ли говорить в данном случае о системе или о методе. Просто я старался найти те звучности, которые бы наилучшим образом соответствовали моему характеру и темпераменту и которые могли бы создать нечто вроде гармонического и хорошо узнаваемого «удостоверения личности». Моя система базируется на цепочке интервалов, это нечто вроде серии, но не двенадцатитоновой, а также включает аккордовые последовательности. Чаще всего они перемещаются по ближайшим интервалам, чтобы создать максимально непрерывное движение. Это помогает мне выстроить музыкальную речь (discours).

⁵ Имеются в виду разнообразные педали эффектов.

⁶ Термин, обозначающий прием ведения смычка у подставки.

⁷ Техника использования электронных шумов в музыкальных композициях.

⁸ Букв. «Встречно ударенный» (фр.). Прослушать произведение можно по ссылке: https://soundcloud.com/augustinbraud/contrechoque-ensemble-alternance.

⁹ Букв. «Намек на гробницы» (фр.). Прослушать произведение можно по ссылке: https://soundcloud.com/augustinbraud/le-soupcon-des-tombeaux-2020-neue-vocalsolisten-c-barre/s-LLz6C

¹⁰ Букв. «Голем». Прослушать произведение можно по ссылке: https://soundcloud.com/augustinbraud/golem-rev-2018-kathryn-schulmeister-bas-wiegers-klangforum-wien/s-kikVQ.

- Е. К.: А как вы выстраиваете форму?
- О. Б.: Я стремлюсь придать каждому сочинению свою форму, много экспериментирую. Тем не менее, как правило, я мыслю форму как последовательность эпизодов. Первым делом я представляю себе форму в целом; затем сегментирую ее на эпизоды, длину которых я определяю заранее. Я также большое значение придаю скорости: имеется в виду не темп, а скорость перехода от одного материала к другому или же скорость развития материала в рамках одного эпизода. Естественно, что и сам материал, и изменения и переходы тесно связаны с инструментовкой. Все это я организую заранее, вплоть до точного хронометража. По крайней мере, в настоящий момент я работаю так. В то же время я считаю, что каждый инструментальный состав диктует свою концепцию формы.
- **Е. К.:** Ваши сочинения звучат в превосходном исполнении! Достаточно назвать ансамбли Alternance 11 , Neue Vocalsolisten 12 или контрабасиста Николя Кросса (Nicolas Cross), члена ансамбля InterContermporain 13 . Интерес к вашему творчеству таких именитых музыкантов прекрасная визитная карточка!
- О. Б.: Да, в этом смысле мне очень повезло! Тем более что я не учился в Парижской консерватории, которая очень помогает в плане контактов с исполнителями. Поначалу я просто посылал свои пьесы исполнителям, не будучи с ними знакомым. Я также предлагал музыкантам написать специально для них не для того, чтобы мне помогли получить заказ, а потому что у меня действительно были идеи относительно того или иного конкретного состава. Должен сказать, что даже когда мне отказывали, это всегда было сделано в очень доброжелательной манере. С другой стороны, мне были даны и позитивные ответы. Так началось мое сотрудничество с разными замечательными музыкантами, которых вы назвали. К слову сказать, месяц назад Николя Кросс записал «Golem» с ансамблем InterContermporain.
 - Е. К.: Мои поздравления!
- **О. Б.:** Спасибо! В принципе они должны были исполнять его на концерте в Парижской филармонии в начале декабря 2020 года, но в условиях пандемии концерт не состоялся. Зато была сделана запись. Ее можно будет послушать и посмотреть на канале Youtube Филармонии и на канале ансамбля InterContermporain.

Я также многим обязан некоторым исполнителям, поскольку они мотивировали и вдохновляли меня, вселяли уверенность. Так сложились отношения с руководителем ансамбля Alternance, флейтистом Жан-Люком Мене (Jean-Luc Menet). Благодаря ему же у меня теперь появился издатель — «L'Artchipel».

- **Е. К.:** В последние два-три года вы очень много пишете: 4 сочинения в 2019 году, 3 в 2020, и в 2021 вы уже написали два сочинения.
- **О. Б.**: Да, в последние годы я много работал. Я писал каждый день, по 2-3 часа. Но в этом году я буду посвящать сочинению гораздо меньше времени, поскольку должен закончить диссертацию, работу над которой начал в 2018 году.
 - Е. К.: Назовите, пожалуйста, ее тему.
- **О. Б.:** Рабочее название «Взаимозависимость между телом музыканта и контролем над тембром в музыке XXI века» 14. Я делаю сравнительный анализ трактовки тембра в рамках двух школ: с одной стороны, французских сатуралистов (Яна Робена, Рафаэля Сендо и Франка Бедросяна) и американский композиторов течения новой

¹² Neue Vocalsolisten — немецкий вокальный ансамбль из семи человек, базирующийся в Штутгарте. Основу репертуара ансамбля составляет современная музыка. Подробнее см.: http://neuevocalsolisten.de/.

 13 Ensemble InterContermporain — первый французский ансамбль, деятельность которого посвящена исключительно современной музыке, основан Пьером Булезом в 1976 году. Подробнее см.: https://www.ensembleintercontemporain.com/.

¹¹ Alternance — французский ансамбль современной музыки. Художественный руководитель — флейтист Жан-Люк Мене. Подробнее см.: https://www.ensemble-alternance.com/.

¹⁴ Ориг. «Interdépendance des paramètres du timbre et du corps de l'interprète dans la musique écrite au XXIe siècle» (фр.). — Прим. ред.

сложности (New Complexity). Изучение партитур дополняется работой в лаборатории, где исполнительские жесты анализируются с точки зрения биомеханики.

- Е. К.: Каково ваше видение положения композитора в современной Франции?
- О. Б.: Я не верю в то, что в наше время композитор может зарабатывать на жизнь исключительно сочинением музыки. Лично я преподаю историю современной музыки, теорию и анализ в Университете города Пуатье. Меня также интересует работа в управлении культуры, например. Постоянная зарплата дает свободу для творчества: я предпочитаю, чтобы у меня было меньше времени для сочинения, но зато не идти на компромиссы и писать только то, что для меня действительно важно. Я также продолжаю практически рок-группе, у нее профессиональный Исследовательская работа позволяет мне быть в курсе того, что происходит в современной музыке во всем мире. Это очень важно — держать глаза и разум открытыми. Некоторые музыканты очень закрыты и не видят дальше собственного пупка. Они запираются в своих башнях из слоновой кости и считают, что все им должны помогать, субсидировать, особенно государство. Я считаю, что композиторы должны стать более открытыми, брать на себя больше ответственности и обязанностей — как в управлении, так и в педагогике. Например, я каждый день узнаю что-то новое от своих студентов, при этом они ненамного младше меня!

01.03.2021 Санс — Пуатье