

English translation (original article see below)

FIND YOUR MOMENTUM

ACADEMY/FESTIVAL/CONTEMPORARY MUSIC COMPETITION IMPULS-2023 TOOK PLACE IN GRAZ

Special programs with musical games and promenades around the city, lectures and discussions from major composers, a dense program of concerts and many transdisciplinary practices - what happened at the thirteenth academy and the eighth Impuls festival.

Young composers are often Christopher Columbus, dreaming of discovering their New Land. Becoming such a pioneer is becoming more and more difficult: it seems that all the most experimental sounds have been found, radical performances have been invented, but finding your voice is almost impossible. How can you learn to create music without being locked into someone else's ready-made models and without reinventing the wheel? Many aspiring authors, in search of answers, turn to thematic educational projects. impuls in Graz, Austria, is one of these magnetic points where lovers of contemporary music have been flocking for twenty-five years. Every two years, not only composers, but also performers are trained here. The number of applicants is huge; this time 240 people came from fifty countries and five continents, as well as more than twenty tutors and almost a dozen ensembles.

The project is assembled from three strong trends: the academy - an educational daytime part with lectures and discussions, individual lessons, special programs and rehearsals; festival - daily concerts of various ensembles, as well as a composers' competition - five winning works are performed by the top contemporary music ensemble Klangforum Wien. But there is no real division: the concerts naturally grow out of training programs and special projects for composers and musicians, calls for scores for young participating ensembles and winning competitive compositions. The festival creates an environment of like-minded people, where musicians from different parts of the world engage in intensive discussions during and after lectures, during concert breaks, over lunch and dinner, and also simply communicate, get to know each other and establish creative contacts.

Comment from impuls-2023 participant Elizaveta Loban:

"In Belarus there is no such variety of programs, there is no environment around contemporary music, there is no opportunity to meet so many composers. I like that impuls combines concert and educational programs, and there is no single line in choosing tutors and ensembles - you can choose. There is an opportunity for open communication with composers."

Walking around Graz

The schedule of life on the courses is tight, it is physically impossible to do everything, and you have to choose - listen to the lecture or go to a concert/presentation of a project, since many events take place two steps away in different spaces of the University of the Arts in Graz - KUG. True, the city itself beckons you to take a walk along the cozy summer streets, along park alleys, or climb a small mountain in the very center of the city. The wish came true on a special project with composer Klaus Lang In-Situ – translucent spaces. Throughout the course, participants prepared a site-specific performance – a sound walk through the central part of the city. Eleven young composers turned each of the points, be it a road intersection, a park, a church, a river bank or a cave inside a mountain, into spatial instruments. For example, inside the church, participants walked around with metal plates and Tibetan bowls and created a ringing noise. The response was an organ educational center, in which about a dozen different organs sounded simultaneously - hearing such a meta-organ in itself is a huge impression, even outside the context of a performance.

Comment from performance participant Roman Parkhomenko:

"The first days, Klaus Lang gave us a tour of Graz. I was interested in many places, but I immediately fell in love with the Dom im Berg tunnel. The incredible elevator, going from the very

top to the depths with neon lights, perfectly intersected with the main interest of my latest creative search. I was struck by how this place does not fit into the life of the city. I saw it as a post-apocalyptic world, and the graffiti on the walls as cave paintings. It was important for me to fully utilize the space so that it becomes a tool. There are many sounding objects in it - pipes, stairs, which evoked in me associations with Catholic bells and the same post-apocalyptic aesthetics. The place prompted me to make a video, which was edited by video artist Sasha Golikova, and I used it in the performance. ”

Composers

Special courses at impuls are very different: there are one-day ones - such as readings of scores by the ensemble Klangforum Wien or analyzes of compositions with conductor Johannes Kalitzke - and there are workshops for several days. Practical work on a project “here and now” involves one problem: it is impossible for a composer to quickly create a deep and elaborate piece; it takes time to think through the concept and do technical work. Therefore, even on intriguing projects, such as Bernhard Lang’s course on creating musical games, they presented presentations, simple ideas or previously prepared projects. For example, we organized an interactive “Musical Bingo” from Rafael Belfiore. The rules are standard for bingo, but instead of numbers on the forms, you need to cross out the playing techniques that were heard from the new music: noises, whispers, drawn out chords, “breathing” of the accordion and others.

Classes with tutors are held in the traditional mode - individual hours plus the possibility of special programs for which participants are selected. Most of this year's mentors were from Austria, France and Italy, famous composers of the middle generation - Francesco Filidei, Marco Stroppa, Marc Andre, Francois Sarhan, Frank Bedrossian, Bernhard Lang, Dmitry Kourliandski, Clara Iannotta and others. Each tutor finds his own approach to the student in order to find in an hour that very impulse, individual for each specific author. Professors often ask before the start of class what is important to you today, what question about music concerns you, and when they look at the scores, they not only comment on the work, but also recommend references from the works of other authors or works of culture.

Comment from impuls-2023 participant, composer Alina Mukhametrakhimova, about the lesson with Pierluigi Billone:

“It’s important for Billone to convey a message to the student, and he will use body language, he will draw on the board, he will dance. He knows what he wants to convey and is very good at delivering it. He is wonderful as a teacher. Especially if you don’t try to argue with him. ”

Each of the tutors presents a detailed two and a half hour lecture and discussion as part of the day's program, and even the course of these lectures is worth coming to impuls. Aesthetic, spatial, conceptual, technological categories - the authors of the lectures examined a variety of aspects of art and music, highlighting them through their creative practice. Frank Bedrossian, for example, spoke about the understanding of music as a textual gesture, about the need for constant creative search; Francois Sarhan reflected on approaches to interdisciplinary practices, Dmitry Kourliandski - on the “toxicity” of music in the context of its long history; Klaus Lang talked about space, symmetries in visual art and the concept of intermediality, while Filidei commented on the nature of movement in his writings and the opera *Giordano Bruno*.

Musicians

In the post-pandemic years, impuls' policies regarding musicians have changed slightly, and the opportunity for an individual performer outside the ensemble to participate has all but disappeared. In addition to transdisciplinary projects aimed at everyone, an exception was a course for vocalists.

Participant Alexey Kokhanov spoke in more detail about his experience:

“For me, the main attraction was the promised work with Beat Furrer. I learned his solo composition and brought it to the courses. But I didn’t expect that it would be so interesting to

study with the Cantando Admont ensemble, with the musicians and with the leader Cordula Bürgi - it was a powerful experience. For example, we scored the play Akusmata by Furrer, which was indeed a very complex composition, where ensemble work and precise harmonic connections were important. I was also impressed by the interaction with the composers themselves: in addition to Furrer, I was able to work with Peter Ablinger on his plays Studien nach der Natur. When a composer participates in a rehearsal, a lot of meanings are added, and a completely different perception of the work arises. ”

The vocal concert and performances of Cantando Admont clearly reached the top in terms of performance and quality of music. For example, Ablinger's Studien nach der Natur are absolutely charming sketches of various images of nature, where the performers use their voices to imitate the blowing wind or drops of rain. Klaus Lang's choir's performance of Die Wimpern des himbeerfarbenen Mondes/Marienau was also stunning, with enormous concentration and sustained sounds: the ensemble managed to achieve incredible delicate subtlety of microtonal shifts, with barely noticeable movements of the voices.

Another famous guest at the festival is Quatuor Diotima, with two concerts of music by tutors and students of the academy. My personal favorite is Clara Iannotta's Dead wasps in the jam-jar (iii), an absolute masterpiece of working on the quartet's timbres and the subtle inclusion of sine waves that seem to grow from the voices of the instruments. You can perceive the play through literal associations and feel like a wasp at the bottom of a jam jar and look at the world in another space and time, find yourself in a slow-motion reality and hear the world through a new prism.

The largest Austrian ensemble Klangforum Wien is a permanent member of impuls. Not acting as musician tutors this year, they visited Graz only on the final two days and performed the pieces of the competition winners. Malin Bang's nostalgic performance Blooming brume evokes sonic memories from her childhood in a small town. She remembered her past as a mixture of noises from factories and factories, people's voices and echoes of classical music. A similar sound cast was found in the score, recorded with the help of noise instruments, voices through loudspeakers, rustling instruments and periodically appearing fragments from the introduction of La Traviata. The piece Ash by Anna Korsun immersed me in a tactile beating dense matter of sounds, slowly spreading from unisons through microtones and with difficulty climbing up.

Transdisciplinarity

Most of impuls' practical programs involved interdisciplinary practices, multimedia and conceptual approaches - they could be seen literally every day. The chief manager of the entire impuls colossus, Ute Pinter, noted that the thinking of composers has been changing in recent years, in accordance with the changes in the world around them. According to her, it is now becoming more and more difficult for authors, because now, in order to achieve a high-quality result, they often need to understand not only music and sound, but also video, editing, performance, and sometimes programming.

Technology is increasingly involved in the participants' works. One of impuls' strong projects is Performing augmented reality. New solo Electronic Music took place during the traditional MinuteConcerts day: small concerts are performed every two hours in different galleries in Graz. Several young authors, some solo, some in a team, have created new interfaces - hybrid devices from various objects that interact with electronic sound. They were placed throughout the gallery, and David Gagliardi moved from one to another, controlling the light and sound, using different devices. Isaac Bloomfield in the play Eardrum created a sound object from a snare drum and an attached machine, and the performer played it using synthesizer waves; the GONaD team of students in Graz worked with large column membranes as a tool.

Many invited ensembles and program participants specialize in transdisciplinary approaches: German groups in residence handwerk and Decoder, who acted as tutors, the Danish ensemble NEKO3, the Swiss VanProject and Kollektiv Unruhe. Ensembles from educational institutions also

joined the element of performativity - PPCM-Ensemble from Graz, IEMA-Ensemble - youth program Ensemble Modern or zone expérimentale basel from the Academy of Basel. PPCM-Ensemble took part in several concerts, one of them was KonzeptMusik with the Austrian composer Peter Ablinger and pieces selected by call for scores. The harmony of the concert was created by interludes from slides of Yoko Ono's plays. One of them read: Draw a line with yourself. Go on drawing until you disappear. The line began from unison in the careful piece 5 Angels in a square by Alberto Anhaus at the very beginning of the concert and gradually led to the finale from Sasha Chen A performance guideline for my future funeral. The performance took place in the hall, where one of the performers (apparently the author) was lying on the table. The rest of the participants surrounded her with microphones and seemed to be trying to awaken him with electric shocks, touching his body with appropriate gestures and sounds. The event ended with a ritual circle of participants and spectators of the presentation.

Ensemble

Each ensemble necessarily included a call for scores for participants in the program, which is a very impressive bonus for young composers: you can work with excellent groups and hear your piece at a concert. Once upon a time, Beat Furrer and Ernst Kovacic created the academy, so the emphasis on the education and practice of participants continues to this day. It is also a big plus for young ensembles to have the opportunity to work on plays with the creators, and not only with the participants, but also with the professors of the academy. For example, the ensemble zone expérimentale basel, in addition to calling for scores, performed plays by four professors - Frank Bedrossian, Clara Iannotta, Dmitry Kourlianski and Francesco Filidei. The pieces were divided into two concerts: Bedrossian's killer piano and drum duet Edges closed the first, and Filidei's performative piece L'Opera (forse) closed the second on the final day of the impuls Festival. If in Bedrossian's play an infinite number of sounds were found in the expressive play of the piano - both on the keys and on the strings, as well as in the battery of percussion, then Filidei used noisemakers, twisters, pipes and even soap bubbles, and the narrator told an absurd story the impossible love of fish and birds with a prosaic ending for them, ending with the humorously absurd Lacrimosa and a recipe for mullet and hazel grouse.

Comment by Dmitry Batalov, member of the zone expérimentale basel ensemble:

“Working with Francesco and Frank, I was touched by their liveliness and reverent attitude towards the sound that is born in the moment of working on plays. This was expressed in different ways. Frank is a man of complete flight of fancy, for whom any fixation simplifies living creativity. It got to the point with him that at each rehearsal the text changed by 30-50 percent: either we suddenly found a new sound, or he himself said that a different technique was needed. At first it took me out of my comfort zone; it was not clear what to focus on and how to react on it, but after the second or third rehearsal, much more active work of hearing and imagination appeared. You stop being glued to one result, and catch a state in which a new sound will be born every time. And in this arises the life that Frank was most looking for. And with Francesco we played a very complex performative piece L'Opera (forse) for six performers, where each performer appeals to a very large number of objects: whistles, small percussion instruments, spoons, forks, plates, candles, bottles, glasses, goblets, hoses - complete kit. We thought that most of the time would be spent working on a very difficult energetic rhythm, but during rehearsals we realized that the focus was not there: technicality would come on its own, after time spent with the music. The composer paid attention to the specific sound of each instrument. He was more attached to the original ideas about the score, he even replaced some of the whistles for us, sending from home the same ones that were in the first performance. With Filidei, more directive co-creation resulted, but precisely co-creation, Thus, these are two completely different, but very lively, sensitive, real approaches to the search for sound. This is probably what we live for: not just to bring everything to the stage, but to move to another level of attitude towards music.”

P. S.

You never know what your impulse will be. One will be hooked by an idea at a lecture, another will be excited by someone's play, a third will be changed by communication with a colleague from another country. You shouldn't expect that visiting an academy/festival will change all your ideas about music, but there is definitely a chance to find your own impulse among the programs, practices and concepts.

TAGS: IMPULS-2023 QUATUOR DIOTIMA ALEXEY KOKHANOV ALINA MUKHAMETRAKHIMOVA BEAT FURRER BERNHARD LANG DMITRY BATALOV DAVID GAGLIARDI ELIZAVETA LOBAN ISAAC BLOOMFIELD PIERLUIGI BILLONE RAPHAEL BELFIORE SASHA CHEN

TEXT: TATYANA YAKOVLEVA

PHOTO: © ULI TEMPLIN



НАЙТИ СВОЙ ИМПУЛЬС

В ГРАЦЕ ПРОШЛИ АКАДЕМИЯ/ФЕСТИВАЛЬ/КОНКУРС ПО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ IMPULS-2023

Специальные программы с музыкальными играми и променадами по городу, лекции-дискуссии от крупнейших композиторов, плотная программа концертов и множество трансдисциплинарных практик – что происходило на тринадцатой академии и восьмом фестивале Impuls.

Молодые композиторы – часто Христофоры Колумбы, мечтающие об открытии своей Новой земли. Становиться таким первопроходцем все сложнее: кажется, все самые экспериментальные звуки найдены, радикальные перформансы придуманы, а найти свой голос почти невозможно. А как учиться созданию музыки, не «заковываясь» в чьи-то готовые модели и не изобретая велосипед? Многие начинающие авторы в поисках ответов направляются на тематические образовательные проекты. Impuls в австрийском Граце – одна из таких магнетических точек, куда уже двадцать пять лет стягиваются любители актуальной музыки. Каждые два года здесь проходят обучение не только композиторы, но и исполнители. Количество желающих огромно, в этот раз приехало 240 человек из пятидесяти стран и пяти континентов, а также более двадцати тьюторов и почти полтора десятка ансамблей.

Проект собирается из трех сильных течений: академия – образовательная дневная часть с лекциями и

дискуссиями, индивидуальными занятиями, спецпрограммами и репетициями; фестиваль – ежедневные концерты различных ансамблей, а также конкурс композиторов – пять пьес победителей исполняет топ-ансамбль современной музыки Klangforum Wien. Но реального деления не ощущается: концерты естественным образом вырастают из обучающих программ и спецпроектов для композиторов и музыкантов, call for scores для молодых ансамблей-участников и конкурсных пьес-победителей. На фестивале возникает среда единомышленников, где музыканты из разных уголков мира включаются в интенсивные дискуссии на лекциях и после них, в перерывах концертов, за обедом и ужином, а также просто общаются, знакомятся и налаживают творческие контакты.

Комментарий участницы Impuls-2023 **Елизаветы Лобан:**

«В Белоруссии нет такого разнообразия программ, нет среды вокруг современной музыки, нет возможности познакомиться с таким количеством композиторов. Мне нравится, что на Impuls совмещаются концертная и образовательная программы, и нет единой линии в выборе тьюторов и ансамблей – можно выбирать. Здесь есть возможность открытого общения с композиторами».



Прогулка по Грацу

График жизни на курсах плотный, успеть всё физически невозможно, и приходится выбирать – дослушать лекцию или пойти на концерт/презентацию проекта, благо многие события происходят на расстоянии двух шагов в разных пространствах Университета искусств в Граце – KUG. Правда, и сам город манит погулять по уютным летним улочкам, по парковым аллеям или забраться на небольшую гору в самом центре города. Осуществить желание получилось на спецпроекте с композитором Клаусом Лангом In-Situ – translucent spaces. Участники в течение всего курса готовили сайт-специфик перформанс – звуковую прогулку по центральной части города. Каждую из точек, будь то дорожный перекресток, парк, церковь, берег реки или пещера внутри горы, одиннадцать молодых композиторов превратили в пространственные инструменты. Например, внутри церкви участники ходили с металлическими пластинами и тибетскими чашами и создавали звенящий гул. Откликом стал органный

образовательный центр, в котором одновременно звучали около десятка разных органов – услышать такой метаорган само по себе огромное впечатление, даже вне контекста перформанса.

Комментарий участника перформанса композитора **Романа Пархоменко**:

«В первые дни Клаус Ланг сделал для нас экскурсию по Грацу. Меня заинтересовали многие места, но я сразу влюбился в тоннель Dom im Berg. Невероятный лифт, проходящий с самой вершины вглубь с неоновым светом, идеально пересекался с главным интересом моих последних творческих поисков. Меня поразило, насколько это место не вписывается в жизнь города. Я увидел его как постапокалиптический мир, а граффити на стенах – как наскальную живопись. Мне было важно полностью использовать пространство так, чтобы оно стало инструментом. В нем множество звучащих объектов – труб, лестниц, вызвавших у меня ассоциации и с католическими колоколами, и с той же постапокалиптической эстетикой. Место побудило меня сделать видео, которое смонтировала видеохудожница Саша Голикова, и я использовал его в перформансе».



Композиторы

Спецкурсы на Impuls очень разные: есть однодневные – типа читок партитур ансамблем Klangforum Wien или разборы пьес с дирижером Иоханнесом Калицки, – а есть воркшопы по несколько дней. Практическая работа над проектом «здесь и сейчас» предполагает одну проблему: быстро сделать глубокую и проработанную вещь для композитора невозможно, требуется время на продумывание концепции, на техническую работу. Поэтому даже на интригующих проектах, типа курса Бернхарда Ланга по созданию музыкальных игр, представили презентации, несложные задумки или ранее заготовленные проекты. Например, устроили интерактив «Музыкальное бинго» от Рафаэля Бельфьоре. Правила стандартные для бинго, только вместо цифр в бланках нужно вычеркивать прозвучавшие приемы игры из новой музыки: шумы, шепот, тянущиеся аккорды, «дыхание» аккордеона и другие.



На презентации проекта «Expect te Unexpected: The Writing Game» с Бернхардом Лангом. Фото: © Uli Templin

Занятия с тьюторами проходят в традиционном режиме – индивидуальные часы плюс возможность спецпрограмм, на которые участники проходят отбор. Большинство наставников этого года были из Австрии, Франции и Италии, известные композиторы среднего поколения – Франческо Филидеи, Марко Строппа, Марк Андре, Франсуа Саран, Фрэнк Бедросян, Бернхард Ланг, Дмитрий Курляндский, Клара Ианнотта и другие. Каждый тьютор находит свой подход к студенту, чтобы за час найти тот самый импульс, индивидуальный для каждого конкретного автора. Часто профессора спрашивают перед началом занятия, что для тебя сегодня важно, какой вопрос о музыке волнует, а когда смотрят партитуры, то не только комментируют работу, но и рекомендуют референсы из сочинений других авторов или произведений культуры.

Комментарий участницы Impuls-2023 композитора **Алины Мухаметрахимовой** об уроке с Пьерлуиджи Биллоне:

«Биллоне важно донести мысль до студента, и он будет использовать язык тела, будет рисовать на доске, будет танцевать. Он знает, что хочет донести, и очень хорошо умеет это делать. Как преподаватель он прекрасен. Особенно если не пытаться с ним спорить».



Каждый из тьюторов представляет подробную двух с половиной часовую лекцию с дискуссией в рамках дневной программы, и даже курс этих лекций стоит того, чтобы приезжать на Impuls. Эстетические, пространственные, концептуальные, технологические категории – авторы лекций разбирали самые разные стороны искусства и музыки, подсвечивая их через свою творческую практику. Фрэнк Бедроян, к примеру, рассказывал о понимании музыки как текстового жеста, о необходимости постоянного творческого поиска; Франсуа Саран размышлял о подходах к междисциплинарным практикам, Дмитрий Курляндский – о «токсичности» музыки в контексте ее длительной истории; Клаус Ланг – о пространстве, симметриях в визуальном искусстве и понятии интермедиальности, а Филидеи комментировал природу движений в его сочинениях и оперу «Джордано Бруно».

Музыканты

В постпандемийные годы политика Impuls в отношении музыкантов немного изменилась, и возможность принять участие отдельному исполнителю вне ансамбля почти исчезла. Помимо трансдисциплинарных проектов, ориентированных на всех желающих, исключение составил курс для вокалистов.

Подробнее о своем опыте рассказал участник **Алексей Коханов**:

«Для меня основной приманкой была обещанная работа с Беатом Фуррером. Я выучил его сольное сочинение и привез на курсы. Но я не ожидал, что будет настолько интересно заниматься с ансамблем Cantando Admont, с музыкантами и с руководительницей Кордулой Бюрги, – это был мощный опыт. Например, мы озвучивали пьесу Akusmata Фуррера, действительно, очень сложное сочинение, где была важна именно ансамблевая работа, выверенные гармонические соединения. Впечатлило и взаимодействие с самими композиторами: кроме Фуррера, удалось поработать с Петером Аблингером над его пьесами Studien nach der Natur. Когда композитор участвует в репетиции, то добавляется очень много смыслов, возникает совсем другое восприятие произведения».



Бенат Фуррер и Алексей Коханов. Фото: © Ули Темпла

Вокальный концерт и выступления Cantando Admont вышли в явный топ по уровню исполнения и качеству музыки. Например, Studien nach der Natur Аблингера – это совершенно очаровательные зарисовки разных образов природы, где исполнители голосами звукоподражают дуновению ветра или каплям дождя. Потрясло и исполнение хора Клауса Ланга Die Wimpern des himbeerfarbenen Mondes/Marienau на огромной концентрации с выдержанными звуками: ансамблю удалось добиться невероятной деликатной тонкости микротоновых сдвигов, с едва заметными движениями голосов.

Другой известный гость на фестивале – Quatuor Diotima, с двумя концертами музыки тьюторов и студентов академии. Мой личный фаворит – пьеса Клары Ианнотты Dead wasps in the jam-jar (iii), абсолютный шедевр работы над тембрами квартета и едва заметного включения синусоидальных волн, словно прорастающей из голосов инструментов. Можно воспринять пьесу через буквальные ассоциации и почувствовать себя осой на дне банки варенья и смотреть на мир в другом пространстве и времени, оказаться в слоу-моушен реальности и услышать мир через новую призму.

Крупнейший австрийский ансамбль Klangforum Wien — постоянный участник Impuls. Не выступая в этом году в качестве тьюторов для музыкантов, они посетили Грац только в заключительные два дня и исполнили пьесы победителей конкурса. Ностальгическое действо от Малин Бонг Blooming brume связано со звуковыми воспоминаниями из детства в маленьком городе. Ее прошлое запомнилось ей как смешение шумов с фабрик и заводов, голосов людей и отголосков классической музыки. Подобный звуковой слепок оказался и в партитуре, зафиксированной при помощи шумовых инструментов, голосов через громкоговорители, шорохов инструментов и периодически возникающих фрагментов из вступления «Травиаты». Пьеса Ash Анны Корсун погрузила в тактильно бьющуюся плотную материю звуков, медленно расползающуюся из унисонов по микротонам и с трудом взбирающуюся вверх. Заметно отличалось сочинение Орена Боне Go to the Ant: немного похожая на саундтрек к приключенческому фильму, с той же массой энергичных, бодрых эпизодов, с упругими ритмами, она абсурдно переосмысляла библейское высказывание «Иди к муравью».

Трансдисциплинарность

Большинство практических программ Impuls связаны с междисциплинарными практиками, мультимедийными и концептуальными подходами – их можно было наблюдать буквально каждый день. Главный управленец всей машиной Impuls Уте Пинтер отметила, что так меняется мышление композиторов в последние годы, в соответствии со сменами в мире вокруг. По ее словам, авторам сейчас становится все сложнее, ведь теперь для достижения качественного результата часто нужно разбираться не только в музыке и звуке, но и в видео, монтаже, в перформансе, а иногда и программировании.

Технологии все активнее проникают в эксперименты ребят. Один из сильных проектов Impuls – Performing augmented reality. New solo Electronic Music – прошел во время традиционного дня MinuteConcerts: каждые два часа в разных галереях Граца исполняются небольшие концерты. Несколько молодых авторов, кто-то сольно, кто-то в команде, создали новые интерфейсы – гибридные приборы из различных объектов, взаимодействующих с электронным звуком. Их расставили по всей галерее, и Дэвид Гальярди переходил от одного к другому, управляя то светом, то звуком, используя разные девайсы. Исаак Блумфилд в пьесе Eardrum создал саунд-объект из малого барабана и прикрепленной к нему машинки, а исполнитель играл на нем при помощи волн синтезатора; команда GONaD из обучающихся в Граце работала с мембранами больших колонок в качестве инструмента. Получился любопытный стык инсталляции и перформанса, который имеет потенциал выйти за пределы лабораторного эксперимента.



Исаак Блумфилд, 2019. © М. Пинтер

Многие приглашенные ансамбли и участники программ специализируются на трансдисциплинарных подходах: немецкие коллективы в резиденции HandWerk и Decoder, выступившие в роли тьюторов, датский ансамбль НЕКОЗ, швейцарский VanProject и Kollektiv Unruhe. В стихию перформативности включились ансамбли и из образовательных институций – PPCM-Ensemble из Граца, IEMA-Ensemble – молодежная программа Ensemble Modern или zone expérimentale basel из Академии Базеля. PPCM-Ensemble принимал участие в нескольких концертах, один из них – KonzeptMusik с австрийским композитором Петером Аблингером и пьесами, отобранными по call for scores. Стройность концерта создали интермедии из слайдов пьес Йоко Оно. Один из них гласил: Draw a line with yourself. Go on drawing until you disappear («Нарисуй линию с самим собой. Продолжай рисовать, пока не исчезнешь»).

Линия началась из унисона в бережной пьесе 5 Angels in a square Альберто Анхауса в самом начале концерта и постепенно подвела к финалу от Саши Чен A performance guideline for my future funeral («Руководство по проведению моих будущих похорон»). Перформанс проходил в холле, где один из перформеров (судя по всему, автор) лежал на столе. Остальные участники окружили его с микрофонами и словно пытались пробудить его электрическими разрядами, прикасаясь к телу с соответствующими жестами и звуками. Завершилось действие ритуальным кругом из участников и зрителей презентации.



Саша Чен A performance guideline for my future funeral. Фото: © Uli Templin

Ансамбль

Каждый ансамбль обязательно включал в программу call for scores для участников, что весьма внушительный бонус для молодых композиторов: можно поработать с отличными коллективами и услышать свою пьесу на концерте. Когда-то Беат Фуррер и Эрнст Ковачич создавали именно академию, поэтому акцент в сторону образования и практики участников сохраняется и сейчас. Для молодых ансамблей тоже большой плюс – иметь возможность поработать над пьесами с создателями, причем не только с участниками, но и с профессорами академии. К примеру, ансамбль zone expérimentale basel помимо call for scores исполнял пьесы четырех профессоров – Фрэнка Бедрояна, Клары Ианнотты, Дмитрия Курляндского и Франческо Филидеи. Пьесы были разделены на два концерта: убийный дуэт рояля и ударных Edges Бедрояна завершал первый, а перформативная пьеса L'Opera (forse) Филидеи – второй, в заключительный день фестиваля Impuls. Если в пьесе Бедрояна бесконечное количество звуков было найдено в экспрессивной игре рояля – как на клавишах, так и на струнах, а также в батарее ударных, то у Филидеи в дело пошли шумелки, крутилки, дуделки и даже мыльные пузыри, а рассказчица поведала нелепую историю невозможной любви рыбы и птицы с прозаичным для них финалом, заканчивающимся шутивно-абсурдным Lacrimosa и рецептом из кефали и рябчика.

Комментарий **Дмитрия Баталова**, участника ансамбля zone expérimentale basel:

«В работе с Франческо и Фрэнком меня тронула их живость и трепетное отношение к звуку, который рождается в моменте работы над пьесами. Выражалось это по-разному. Фрэнк – человек полного полета

фантазии, для которого всяческая фиксация упрощает живое творчество. С ним доходило до того, что на каждой репетиции текст менялся на 30-50 процентов: то мы вдруг находили новый звук, то он сам говорил, что нужен другой прием. Сначала это выводило из зоны комфорта, не было понятно, на что ориентироваться и как учить, но после второй-третьей репетиции появилась гораздо более активная работа слуха, воображения. Перестал приклеиваться к одному результату, а ловишь состояние, в котором каждый раз будет рождаться новое звучание. И в этом возникает та жизнь, которую Фрэнк больше всего и искал.

А у Франческо мы играли очень сложную перформативную пьесу *L'Opera (forse)* для шести исполнителей, где каждый апеллирует очень большим количеством предметов: свистков, маленьких ударных инструментов, ложек, вилок, тарелок, свечек, бутылок, стаканов, бокалов, шлангов – полный набор. Мы думали, что основная часть времени будет уходить на работу над весьма непростым энергичным ритмом, но на репетициях поняли, что фокус внимания не там: техничность придет сама, спустя время, проведенное с музыкой. Композитор же обращал внимание на специфику звука каждого инструмента. У него было больше привязки к изначальным представлениям о партитуре, он даже заменил нам некоторые свистки, прислав из дома те же, что были на первом исполнении. С Филидеи получилось более директивное сотворчество, но именно сотворчество, поэтому наши новые тембры тоже смогли вписаться в его картину.

Таким образом, это два совершенно разных, но очень живых, чутких, настоящих подхода к поиску звука. Наверное, мы ради этого и живем: ни только ради того, чтобы вынести все на сцену, а чтобы перейти на другой уровень отношения к музыке».

P.S.

Что будет твоим импульсом – никогда не знаешь. Одного зацепит идея на лекции, другого взбудоражит чья-то пьеса, третьего изменит общение с коллегой из другой страны. Не стоит ждать, что, посетив академию/фестиваль, перевернутся все представления о музыке, но найти свой импульс среди программ, практик и концепций шанс точно есть.

На фото сверху: *Quatuor Diotima*. Фото: © Uli Templin

ТЕГИ: [IMPULS-2023 \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/IMPULS-2023/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/impuls-2023/) [QUATUOR DIOTIMA \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/QUATUOR-DIOTIMA/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/quatuor-diotima/) [АЛЕКСЕЙ КОХАНОВ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/ALEKSEY-KOKHANOV/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/aleksey-kokhanov/) [АЛИНА МУХАМЕТРАХИМОВА \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/ALINA-MUKHAMETRAKHIMOVA/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/alina-mukhametrahimova/) [БЕАТ ФУРРЕР \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/BEAT-FURRER/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/beat-furrer/) [БЕРНХАРД ЛАНГ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/BERNKHARD-LANG/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/bernhard-lang/) [ДМИТРИЙ БАТАЛОВ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/DMITRIY-BATALOV/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/dmitriy-batalov/) [ДЭВИД ГАЛЪЯРДИ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/DYEVID-GALYARDI/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/dyavid-galyardi/) [ЕЛИЗАВЕТА ЛОБАН \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/ELIZAVETA-LOBAN/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/elizaveta-loban/) [ИСААК БЛУМФИЛД \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/ISAAK-BLUMFILD/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/isaak-blumfild/) [ПЬЕРЛУИДЖИ БИЛЛОНЕ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/PERLUIDZHI-BILLONE/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/perluidzhi-billone/) [РАФАЭЛЬ БЕЛЬФЬОРЕ \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/RAFAYEL-BELFORE/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/rafayel-belfore/) [САША ЧЕН \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/TAG/SASHA-CHEN/\)](https://muzlifemagazine.ru/tag/sasha-chen/)

ТЕКСТ: [ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА \(HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU/AUTHORS/TATYANA-YAKOVLEVA/\)](https://muzlifemagazine.ru/authors/tatyana-yakovleva/)

ФОТО: © ULI TEMPLIN

ПОДПИСКА
([HTTPS://MUZLIFEMAGAZINE.RU
/SUBSCRIPTION/](https://muzlifemagazine.ru/subscription/))

 МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
(<https://muzlifemagazine.ru>)

© Издательство КОМПОЗИТОР
Журнал Музыкальная жизнь,
2013-2023

Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77 – 75508 от 12.04.2019