

Муз. обозрение - 2003 - № 4  
Ансамбль ранней музыки (англ.) -  
«INSULA MAGICA» с 18

(художественный руководитель Аркадий Бурханов)

Название коллектива переводится как «Волшебный остров». Ансамбль ранней музыки был образован в 1981 студентами Новосибирской консерватории, увлеченными идеей воссоздания подлинного звучания музыки добаховских времен. С 1991 ансамбль ведет активную концертную деятельность.

Основу репертуара составляет светская и духовная музыка западноевропейского Средневековья, Ренессанса и барокко, уникальные древнерусские песнопения, канты эпохи правления Петра I и российские песни XVIII века. Приходящие в ансамбль новые музыканты получают «трубадуру-вагантское» воспитание, позволяющее им свободно владеть несколькими инструментами и «ранним вокалом».

**Музыка Средневековья и Возрождения исполняется артистами в исторических костюмах, на точных копиях существовавших в те времена инструментов, таких как ребек, рубаб, ротта, тромба марина, лютня, клавесин, виола да гамба, блокфлейта, гемсхорн, крумхорн, корнемюз, поммер, ранкет, средневековая арфа, орган, портатив, старинные ударные инструменты.** В одну из программ ансамбля – «Бал XVI века» – были включены и бытовавшие в эпоху Ренессанса танцы: павана, гальярда (их пластический рисунок по сохранившимся в старинных трактатах описаниям восстановили профессиональные хореографы).

Музыканты участвовали во многих российских и международных фестивалях старинной и духовной музыки. Трижды (в 1999, 2000 и 2001) «Insula Magica» выступала на Фестивале аутентичного музыкально-театрального искусства «**Московское действо**». География гастрольных поездок ансамбля включает многие регионы России: Сахалин и Камчатка, Приморье и Дальний Восток, Урал и многие города Сибири.

«Insula Magica» – лауреат I премии Второго Всероссийского конкурса молодых исполнителей русской народной песни и романса (за нетрадиционное исполнение русских песен XVIII века). С большим успехом проходят **зарубежные гастроли** коллектива, ансамбль выступал в Германии, Австрии, Чехии, Франции, Дании, Японии, на Мальте и Тайване.

Выпущено **два сольных компакт-диска**. Первый («Окно в Европу», программа русской музыки XVII–XVIII веков) вышел в 1997, второй (с записью музыки эпохи Ренессанса) — в 2001.

Говорит **Аркадий Бурханов**: «Историю музыки мы изучали, в основном по книгам, по описаниям. Ее и сейчас так изучают. Но нам это казалось абсурдным – все равно, что изучать по описанию живопись или архитектуру, не видя объекта, хотя бы репродукции. Музыка нужно слышать, нужно исполнять, какой бы она ни казалась нам сегодня примитивной или неинтересной. Надо знать, какой она была. И мы хотели прикоснуться именно к живому звучанию. Мы пытаемся реанимировать этот мощный музыкальный пласт. И на протяжении более чем десяти лет профессиональной работы ансамбля в филармонии репертуар «Инсулы» исправно пополняется благодаря непрерывной, в том числе исследовательской работе артистов.

Наше кредо – **воссоздание подлинного звучания ранней музыки**. Это особая эстетическая среда, и чтобы ее воспроизводить максимально близко к оригиналу, нужно избираться от чуждых ей элементов. Скажем, от современных инструментов, от современной манеры исполнения звука. Но самое главное – от применяемой сегодня к старинной музыке системы стандартов и штампов, присущих образу мышления современного человека».

В начале задача, поставленная участниками коллектива, была проста: сформировать у слушателей представление об эпохе Возрождения. Отсюда основная концертная форма – **литературно-музыкальная композиция**. Основную нагрузку несли на себе вокальная группа. «У нас не было школы, — вспоминает участник коллектива Алексей Баранов. — Этот вокал нигде не преподавался и не передается. Мы до всего сами доходим, по сути, мы – самоучки. Конечно, слушаем записи, ориентируемся на лучших исполнителей из Италии, Франции, Англии. Иногда берем мастер-классы у опытных музыкантов».

С появлением лютни, спинета, виолы да гамба, консорта блокфлейт, ударных инструментальная группа стала ведущей. Вместе с аутентичными ренессансными лютнями, виолами, крумхорнами, траверс-флейтами, блокфлейтами применялись и обычные оркестровые скрипка и виолончель, ударные. Также использовались инструменты, не имеющие конкретного исторического ориентира – мембранофоны, окарины, флейты Пана и даже инструменты неевропейского происхождения.

В 2000 на фестиваль старинной музыки, который был приурочен к 10-летию коллектива, впервые в Новосибирске собрались ведущие российские исполнители аутентичного направления. Новосибирцы услышали знакомую музыку Баха, Вивальди, Перселла и их современников. Но исполнение было не совсем привычным. На сцене царили «нежные флейты», «виолы любви», лютни, клавесины и даже такие диковинные инструменты, о которых не слышали многие профессиональные музыканты Новосибирска, как, например «гялубе-тамбурин» (на нем играл французский исполнитель Андрэ Габриэль, обладатель крупнейшей в мире частной коллекции старинных инструментов). Тогда «Insula Magica» получила в подарок **одномануальный фламандский клавесин** работы голландского мастера, хранителя секретов знаменитой фламандской династии Рюккерсов **Фреда Беттенхауэна**.

В октябре 2002 состоялся **концерт-презентация** еще одного инструмента — **большого двухмануального клавесина XVIII века** работы французского мастера Таскена (точную копию создал Ф. Беттенхауэна). Представлял инструмент проф. Московской консерватории **Алексей Любимов**, он исполнил произведения «золотого фонда» клавесинной музыки И.С. Баха, А. Форкере и Д. Скарлатти. В концерте участвовали солисты «Инсулы» **Анна Епишина** (барочная скрипка) и **Екатерина Кузьминых** (виола да гамба), вместе с А. Любимовым они впервые в Новосибирске сыграли Концерт Рамо. Конечно, музыканты захотели услышать звучание двух новых клавесинов вместе. Были исполнены сочинения И. Маттезона, вместе с А. Любимовым выступала солистка ансамбля **Анна Аверченкова**.

В декабре «Insula Magica» и филармония провели **III Международный фестиваль старинной музыки**. В нем приняли участие музыканты из Голландии, Швеции, Эстонии и Санкт-Петербурга.

В планах — совместная программа с ансамблем «Московские барокк-солисты», программа для юных слушателей «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах». Возобновлена работа над средневековым сборником песен вагантов «Кармина Бурана».

Сейчас А. Бурханов увлечен книгой английского лютниста Энтони Рулли «Performance». Как считает А. Бурханов, осмысление феномена аутентичного исполнения в настоящее время идет, в основном, на уровне формы. Споры ведутся о том, как играть: быстро или медленно, длинным или коротким смычком и т.п. Между тем, концепция аутентизма должна, по его мнению, прежде всего, складываться из внутреннего духовного смысла старинной музыки. Занятия старинной музыкой Бурханов рассматривает как внутреннее убеждение и как показатель расширяющегося сознания исполнителя. Именно об этом книга Э. Рулли.

Одним из результатов стал **проект А. Бурханова «Sounds of Lights» («Звуки света»)**. Это музыка для лютни композиторов XVI века, обладателей либо титула «Орфей», как Джон Дуоланд, либо титула «Божественный», как Франческо да Милано. Год назад руководитель «Инсулы» выступил в Швеции и Швейцарии с концертами-лекциями о божественной природе музыкального звука, о том, как это понимали люди в то время и как к этому приходят сегодня люди, занимающиеся старинной музыкой. По убеждению Бурханова, любая музыка становится духовной, если звуки насыщаются светом.

Название «Insula Magica», существующее уже более 20 лет, пожалуй, именно сейчас начинает осознаваться музыкантами ансамбля, в полной мере. Это уже не просто красивое, поэтичное и загадочное словосочетание, а название, проникнутое глубоким и расширяющимся символическим смыслом. Ведь остров – это изолированный от материка кусочек суши. Музыканты же справедливо полагают, что их творчество несколько оторвано от концертной практики современности. А волшебный – потому что на этом острове происходит некое таинство: рождение музыкального звука, музыкального произведения, оказывающего не совсем обычное воздействие на людей. В настоящее время территория острова увеличивается: у ансамбля появляется больше сторонников, коллег, единомышленников, слушателей.