- Что означает Мессиан для Германии и почему вы играете сегодня Мессиана в Аахене?
- Я думаю, это не совсем корректная постановка вопроса. Мессиан безусловно был одним из величайших композиторов прошедшего столетия, и в качестве такового он очень интересен и для Германии, где со временем его истинное величие, его значение для музыки XX столетия осознаются все больше и больше.
- В России Мессиан очень популярен, но исполняются преимущественно, по крайней мере если говорить о его органном творчестве, сочинения более или менее ранних периодов. Как обстоят дела в Германии?
- Я затрудняюсь говорить о всей Германии, но полагаю, что это вполне человеческое явление: люди предпочитают воспринимать красивые звуки, а не сложные му-

боту, которую проделал Мессиан для музыкальной реализации того, что он услышал в голосах птин.

- Вилимо, это и Ваш ответ на вопрос, насколько правомерно считать Мессиана одним из основоположников послевоенного авангарда? Ведь у него учились Булез, Штокгаузен, Ксенакис и другие.

Да, так продолжают считать многие, в том числе очень известные музыканты, музыковеды в частности. Я думаю, это связано со спецификой профессии музыкального критика, который пытается все классифицировать, все оценить аналитической точки зрения. Для самого Мессиана главной была христианская вера - его теология, его превозношение Господа. В этом смысле его можно сравнить только с Бахом: то же содержание, только выраженное иным языком. Безусловно, штудии Мессиана в области ритма носят интеллекту-

тором. Как вы полагаете, можно ли исполнять его музыку в протестантской службе?

- Ну, разумеется! Более того: интерес к Мессиану в Германии зародился именно в протестантской церковной среде, и в евангелических храмах прошел первый немецкий фестиваль Мессиана, а именно в церкви св. Иоанна в Дюссельдорфе, где я тогда работала. И сам Мессиан посещал наши протестантские службы. Полагаю, что теология, скрытая в названиях его произведений, в авторских комментариях к ним, отнюдь не является католической в узком смысле слова - она является христианской в самом широком истолковании. Это уровень, на котором между разными христианскими конфессиями - католической, протестантской и православной, думаю, тоже нет противоречий: речь идет о чуде Боговоплощения, о втором лице Святой Троицы.

- Видите ли Вы какое-нибудь продолжение традиции Мессиана в композиторских школах Германии или других стран?

- Да, конечно. Здравствуют и работают многие значительные ученики Мессиана, например, Тиндалл, или Тристан Мюррей, или Джордж Бенджамин. Можно сказать и так: везде, где музыка отходит от чисто интеллектуальных конструкций, в частности от сериализма, везде, где важную роль начинает играть краска, - везде мы видим след Мессиана. А таких проявлений в современной музыке много, и в последнее десятилетие их становится все больше, хотя школы как таковой Мессиан не оставил. В качестве учителя он всегда стремился, чтобы каждый молодой композитор прежде всего нашел путь к себе и чтобы он ни в коем случае не становился "маленьким Мессианом".

Окончание на с.8.

MECCИАН НЕ БЫЛ АВАНГАРДИСТОМ

Случилось так, что во время пребывания в Германии я случайно увидела афишу, извещавшую, что в первой декаде мая в Аахене пройдет Фестиваль Оливье Мессиана; среди разных, по преимуществу камерных, программ внимание привлекла одна: Альмут Рёсслер исполняет большое и довольно позднее органное сочинение великого музыканта - "Размышления о тайне Святой Троицы". Параллельно с фестивалем госпожа Рёсслер проводила семинар для молодых органистов, и потому исполнению предшествовала лекция. После концерта органистка, уставшая, но все равно полная энергии, согласилась поговорить немного со слушателями из Москвы.

зыкальные мысли. Их можно понять, тем более что ранние произведения Мессиана вызывают аналогии с хорошо известной музыкой, например, с Дебюсси и другипредставителями позднего французского романтизма. Примерно на время Второй мировой войны приходится переломный момент в творчестве Мессиана, после которого его развитие пошло как бы вширь. Именно с этого момента начинают появляться его гигантские по продолжительности циклы. Как Стравинский после своего неоклассического периода перешел к аналитическому способу сочинения, так и у Мессиана после раннего периода следует короткая фаза сериализма, одним из со-основателей которого он являлся. Основы этого стиля даны в его фортепианных Этюдах и в "Книге для органа". Повторяю: это корот-кая фаза. И парадоксально, что сегодня довольно часто превозносят Мессиана именно как гениально прогрессивного и авангардистского композитора, каковым он на самом деле никогда не являлся. Мессиан на протяжении своей жизни неоднократно повторял, что то был лишь краткий период, очень интересный, но безусловно не определяющий для его дальнейшего творчества. Он прошел этот период стремительно, за какие-нибудь два-три года, и затем наступил глубокий творческий кризис. Исцелиться от кризиса он сумел лишь благодаря систематическим занятиям голосами птиц.

Сериальную музыку не назовешь доступной. Но та же судьба постигла и "птичий период" Мессиана: произведения этого времени тоже часто вызывают удивление слушателей. Почти никто не в состоянии осознать гигантскую творческую, композиторскую раи более того, он совершил подлинную революцию в этой области. Но три главные основы его композиции - это вера, голоса птиц и теория цвета (Мессиан неизменно подчеркивал большое значение последнего элемента). Все это, замечу, отнюдь не общедоступные понятия; их может постичь лишь тот, кто даст себе труд в них вдуматься. Хотя, честно говоря, все это не так уж и сложно.

Что касается органа, то Мессиан рассматривает его как источник широчайшего спектра различных красок, как цветовую палитру точно так же, как и оркестр.

- Конечно, традиция исполнения произведений Мессиана, трактовки различных элементов его стиля, различных пластов значений в его музыке гораздо менее глубока и обширна, чем, скажем, в отношении органного наследия Баха. Освоение этой целины - работа, требующая гораздо больших временных и интеллектуальных затрат, нежели исполнение традиционного органного репертуара.
- Нет, я не могу так сказать. Чем старше я становлюсь, тем труднее мне играть Баха. Я имею в виду правильно играть. Сравнивать Баха и Мессиана я не берусь. Это слишком разные техники, могу лишь сказать, что опыт, приобретенный при исполнении старой музыки, трудно использовать при работе с сочинениями Мессиана. Здесь все начинается заново. И первое, чего требуют его сочинения - это пианистического мастерства. Да, при работе с Мессианом надо прежде всего быть пианистом.
- Мессиана считают в высшей степени католическим по духу компози-

МЕССИАН...

Окончание, начало на с.1

дополнение к беседе тезисов из комментария Альмут Рёсслер к диску с записью "Книги Святого Причастия".

"...Не слишком ли потакает Мес-сиан вкусу рядового слушателя своим массивным благозвучием и чувственной звуковой символисвоим масеть...
и чувственной звуковой символикой? Не делает ли он тем самым
слишком уж простым восприятие
своей музыки? И нельзя ли упрекнуть его за это в снижении творческого качества? Упрек в популизслишком своей музыки? И нелья причений в популизмений в популизме можно обратить и на слишком простое - даже упрощенное - построение многих частей, на варьируемую в разных обликах, но однотипную линейную структуру... Хочу заметить, что и сегодня, как Хочу заметить, что и сегодня это ни удивительно, многие шатели "охотятся" за консов ными аккордами - одни пот что эти созвучия для них ж консонантодни потому, жела тельны и привычны, другие - на-оборот: для того чтобы разобла-чить консерватора и подвергнуть

чить консерват его бичеванию. характерной лавной особенностью стиля зрелого Мессиана явля-ется прежде всего поистине неисчерпаемое гармоническое много образие. Это гармоническое мно гообразие в своей широте и богат многомностве снимает любые противоречия между консонантностью и диссо нантностью. Красочность аккор аккорда, которая во многом определяет-ся соотношениями между его от-дельными тонами, более важна,

дельными тонами, бол-нежели консонантность или диссонантность. Однако удивительно, что и упо-требляемые Мессианом "школьные гармонические ния", в принципе отн последования", в принципе отнюдь не дис-сонантные, и даже его мажорные трезвучия, могут звучать порази-тельно резко, надрывно, душераз-дирающе. "Я никогда не подозредирающе. "Я никогда не подозревал, что мажорный аккорд может звучать так ужасающе", - сказал мне Мессиан после премьеры "Книги Святого Причастия" (конкретно он имел в виду восьмую часть сочинения). Гармонический строй определяется весьма тонкими сочетаниями различных компонентов и параметров - не в последнюю очередь и синтетическими звуковыми красками органных регистров.

регистров. А что же с жесткими ритмическими формулами, типичными для ранних сочинений Мессиана? От ранних сочинении мессиана: От них, казалось бы, почти ничего не осталось - и тем не менее, оста-лось много. На первый взгляд представляется, что ритмика Мес-сиана развилась куда-то в сторону свободной импровизации. Но это свободной импровизации. Но это отнюдь не означает, что включен "зеленый свет" для импровизации исполнительской. Все, что касается ритмической интерпретации сочинения, сформулировано куда более точно и педантично, нежели в ранних опусах. Но должна прив ранних опусах. Но должна признаться, что перед премьерой мне оказалась необходимой личная помощь композитора в куда боль помощь композитора в куда ооль-шей степени, чем раньше. Это связано и с ритмом и с темпом: на-пример, чтобы верно интерпрети-ровать "птичьи" ритмы, нужно не-что большее, чем умение считать. Кроме того, сочинение изобилует стремительными сменами

и темпо-ритмических тим и определяются гра пластов. границы ис-

наложения-

многочисленными

И

полнительской свободы... Беседовала Марина Рахманова Альмут Рёсслер родилась в 1932 году в городке Беверниген на востоке Германии, под Кемницем (земля Бранденбург). Училась в Вуппертале, Детмольде и Париже (среди ее учителей - органисты Михаэль Шнайдер, Гастон Литэз). В Париже она познакомилась с Мессианом, и знакомство это перешло в длительное творческое содружество. В 1954 году Рёсслер сдала государственный экзамен по профессии "церковная музыка", с 1958-го начала концертную деятельность. Ныне ее считают одним из самых слер сдала государственны. Музыка", с 1958-го начала концертную деятельность. Ныне ее считают одним из самых крупных органистов второй половины XX столетия. Сам Оливье Мессиан называл её "идеальным исполнителем" своих органных сочинений и неизменно поручал ей мировые премьеры своих сочинечам ей мировые премьеры своих сочинеорганных сочинений и неизменно поручал ей мировые премьеры своих сочинений, в частности последних своих крупных органных циклов - "Размышлений о тайне Св. Троицы" и "Книги Святого Причастия". Альмут Рёсслер вообще много и охотно играет современную музыку. Ныне она -профессор Дюссельдорфской консерватории имени Роберта Шумана и кантор городской перкви святого Махимана. того Иоанна.