

Если меня спрашивают... что я "хотел сказать" в той или иной поэме, я отвечаю, что я не хотел сказать, а хотел сделать, и что это энергия делания, которая хотела того, что я сказал...П. Валери (Искусство поэзии)

Нельзя недооценивать силу интеллекта; бессознательное искусство принадлежит прошлому: произведение искусства, принадлежащее эре высочайшей цивилизации, может быть только продуктом сознанияР. Вагнер (из письма к Э. Ганслику)

П. Булез - французский композитор, дирижер и теоретик, лидер музыкального авангарда 50-х гг. Утверждая идеалы современного (т. е. соответствующего духу новейших научных достижений) искусства, композитор широко пропагандирует его на фестивалях современной музыки и в звукозаписи.

В юношеские годы Булез увлекался и музыкой, и техникой - отец, крупный инженер-сталепромышленник, настаивал, чтобы сын пошел по его стопам. Вначале Булез следует этому совету и оканчивает курс высшей математики в Лионе, но в 1942 г. круто поворачивает свою судьбу. Он поступает в Парижскую консерваторию к О. Мессияну, и сразу проявляет себя как ищущий, активный композитор и теоретик. Кроме этого, в 1945-46 гг. он занимается с учеником А. Шенберга Р. Лейбовицем - изучает додекафонный метод композиции.

50-60-е гг. связаны с напряженными поисками композитора в области музыкального языка. В этот период он работает сразу в нескольких направлениях: выступает как лектор, теоретик и пропагандист идей авангарда на Летних курсах в Дармштадте (ФРГ), где собирается композиторская молодежь Европы и Америки, постоянно принимает участие как композитор и исполнитель в работе Донауэшингенского фестиваля - смотра новейшей музыки. В это время Булез выдвигается в число ведущих дирижеров мира: признанными считаются его трактовки "Пеллеаса и Мелизанды" К. Дебюсси, "Весны священной" И. Стравинского (сам композитор считал исполнение Булеза образцовым). В 1954 г. Булез основывает серию концертов *Domaine musical* ("В мире музыки"), которая

призвана пропагандировать достижения современной музыки.

Творчество Булеза проходит несколько этапов. Первый этап - ученический, он охватывает 1945-49 гг. Композитор активно осваивает новейшие техники композиции, изучает музыку Шенберга. С присущей ему категоричностью Булез утверждает в этот период, "что всякий композитор, не прочувствовавший необходимости атонального музыкального языка, есть НЕЧТО НЕНУЖНОЕ". Он сочиняет 2 сонаты для фортепиано (1946, 1947), 2 кантаты - "Свадебный лик" (1946), "Солнце вод" (1947-48), а также экспериментальные Этюды конкретной музыки (1949).

С начала 50-х гг. Булез начинает разрабатывать идею "музыкального синтаксиса". В сочинениях этих лет он использует технику "тотального сериализма" (применяет не только ряды неповторяющихся звуков, но и жестко программирует динамические, ритмические и др. параметры). Этот суперрациональный метод композиции использован им в "Книге для квартета" (1949), "Полифонии X" (1951) и в скандально знаменитых "Структурах" для двух фортепиано (1961), которые можно назвать предтечами "машинной" музыки. Но не это было задачей композитора, он продолжает совершенствовать свои методы композиции, устанавливая все новые соответствия между чувственным и рациональным, и в 1954 г. создает прославившее его сочинение "Молоток без мастера" для сопрано и ансамбля инструментов, где виртуозно пользуется изощренной техникой композиции для выражения основной идеи - бессилия человека перед вышедшей из-под контроля машинной цивилизацией.

В середине 50-х гг. Булез начинает экспериментировать в области формы. Он создает "открытую, мобильную" форму, основная идея которой - давать при каждом новом проигрывании (или прослушивании) новый порядок фрагментов. Этот принцип получил название алеаторика. Такая композиция встречается в Третьей сонате для фортепиано (1957, не законч.), во второй части "Структур" и в др.

70-80-е гг. в творчестве Булеза посвящены в основном дирижированию и музыкальной теории. Почти все свое время он отдает организации Института по исследованию радиоэлектроники и акустики (IRCAM), где проводит эксперименты по изучению новых музыкальных реальностей. Композитор исполняет и записывает много современных произведений. Среди сочинений этого времени - "Ритуал памяти Б. Мадерны" для оркестра (1976), "Нотации" для оркестра (1978), Булез продолжает работу над центральным произведением своего творчества "Портретом Малларме" (в него входят различные пьесы. Малларме - любимый поэт и идейный вдохновитель творчества Булеза). Булез продолжает широкую просветительскую и преподавательскую

деятельность, читает курсы лекций в различных учебных заведениях Европы и Америки.

Булез - композитор-теоретик, всю свою жизнь целенаправленно ищущий средства к выражению современных музыкальных идей. Его музыка не принадлежит к числу популярных и любимых публикой; наоборот, это скорее лаборатория исследователя, где рождаются идеи, призванные двинуть далеко вперед интеллектуальное существо музыкального искусства.

Т. Цареградская

Сравнительно недавно, всего несколько лет назад, Пьер Булез стал известен как дирижер. Ведь лишь в конце пятидесятых годов он начал заниматься дирижированием всерьез. К этому, как признается сам Булез, его побудило желание возможно активнее пропагандировать современную музыку. И первые годы сочинения таких композиторов, как Штокхаузен, Ноно, Мадерна, Пендерецкий и сам Булез, почти исчерпывали содержание его концертных программ.

В то время Булеза хорошо знали как композитора весьма радикального направления, произведения которого вызывали шумную реакцию аудитории и споры среди критиков. Булез получил музыкальное воспитание в Парижской консерватории, где его учителем был О. Мессиан, и вначале посвятил себя почти исключительно композиции. Несколько лет, однако, он работал музыкальным руководителем драматического театра Жана-Луи Барро и здесь впервые пробовал свои силы в дирижировании. Впоследствии Булез основал в Париже регулярные циклы концертов современной музыки «Домен мюзикаль», в которых исполнял главным образом сочинения своих сверстников-авангардистов.

С течением времени репертуарный диапазон Булеза все больше расширялся, а удельный вес дирижирования в его деятельности возрастал; сейчас он уделяет исполнительству едва ли не главное внимание, особенно после того как переехал в Баден-Баден, где постоянно работает с оркестром Юго-Западного радио ФРГ. Другим коллективом, с которым регулярно выступает Булез, является оркестр «Би-би-си» в Лондоне. С ним Булез совершил ряд гастрольных поездок, побывав и в СССР (1967). Булез дирижировал сочинениями Шёнберга, Веберна, Берга, Дебюсси, Стравинского и собственной пьесой

«Вспышка». Выступления Булеза прошли с большим успехом. Критики отмечали деловитость, точность, пластичность его манеры держаться на эстраде, своеобразную эмоциональность артиста. Критик Д. Рабинович писал в журнале «Музыкальная жизнь»: «Темпераментный, подчас до неистовости, в своей интерпретации не терпящий «золотой середины», первостатейный дирижер, Булез досконально знает и любит оркестр. Он умеет извлечь все, на что тот способен, до конца исчерпать его виртуозную потенцию».

Булезу-дирижеру чужды сентиментальность, любование красками; на первый план в его трактовке выступают тематические линии произведения, его центральная идея, развитие которой он выявляет с безупречной логикой и ясностью мысли. Во время гастролей в СССР лучшие черты дарования артиста раскрылись в полной мере, так как композиторы, чьи произведения стояли в программах, занимают центральное место во всей нынешней дирижерской практике Булеза. Но наряду с этим дирижер все чаще и весьма успешно интерпретирует музыку Баха, симфонии Гайдна и Бетховена. В 1966 году под его управлением блестяще прошли спектакли «Парсифаля» на Байрёйтском фестивале, после чего Булез получил приглашение участвовать в традиционных байрёйтских празднествах в предстоящие годы.

Л. Григорьев, Я. Платек, 1969 год