

DUO INVENTUM:

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС

Юлия Дмитриукова,
ученый секретарь Ассоциации
электроакустической музыки России

Концерт в Санкт-Петербурге 15.05.2007

Одним из самых актуальных жанров в современной электронной музыке является жанр интерактивной композиции. Его расцвет вызван, с одной стороны, желанием вернуть электронной музыке контакт со слушателем в концертном зале, с другой – композиторским поиском. Компьютер – удобный инструмент для создания вариативных структур, выбор которых можно задать разными способами. Сделать его зависимым от различного рода условий, в том числе действующих не напрямую (жест – звук), а более сложным образом.

Использование «живого исполнения» в электронной музыке не всегда предполагает наличие «интеракции». Оно может быть и более традиционным: например, сочетание неэлектронных инструментов и фонограммы. При этом каждый исполняет свою партию так, как она записана композитором. Метод интерактивной композиции более оригинален и берет свое начало в музыкальной алеаторике и «живой электронике» 1960-х годов. Развитие «здесь и

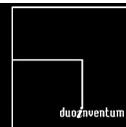
теперь» зависит от воли исполнителя, от его одномоментного уникального выбора. Как правило, партнером исполнителя выступает компьютерная система, реагирующая на его действия определенным образом. В зависимости от реакции системы исполнитель может варьировать свои дальнейшие действия. Инструмент исполнителя («контроллер») может быть любым – от снабженного адаптерами традиционного инструмента (например, рояля или флейты) до какого-либо другого объекта.

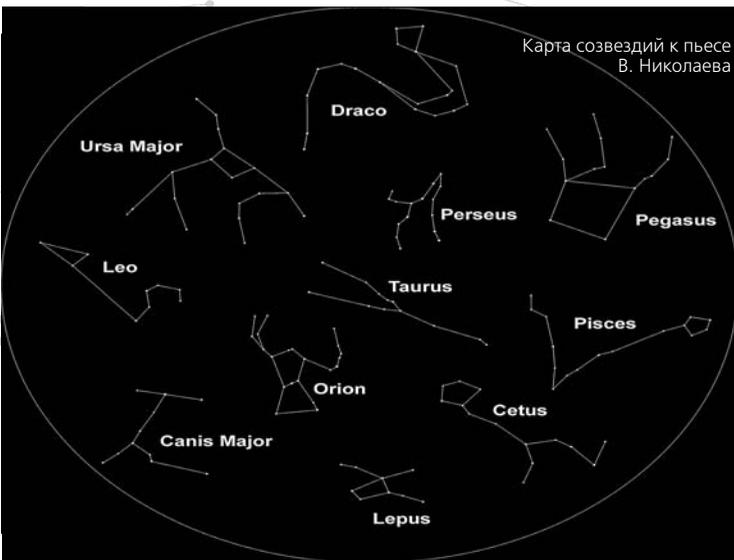
Стоит вспомнить о том, что в самом начале своего развития электронная музыка была неотделима от сцены. Первый оригинальный электромузыкальный инструмент – терменвокс – был как раз исполнительским. Но использовать его в качестве «контроллера» в интерактивной системе начали сравнительно недавно. Как правило, при объединении в общую систему с компьютером терменвокс самостоятельно уже не звучит. Действия исполнителя трансформируются в команды по уп-

равлению записанной в компьютер партитурой. Они могут вызывать изменение ее темпа, громкости, а также предопределять звучание ее определенных частей в различные моменты времени. Партитура вариативна и состоит из множества отдельных звуковых построений – семплов различной длительности. Процесс исполнения включает в себя элементы импровизации, звуковой игры и эксперимента.

Сочинения «для терменвокса и компьютера» иногда встречаются в программе международных фестивалей (автор статьи присутствовала на исполнении одного из них на американском Electric Rainbow Coalition в Дартмутском колледже в 2003 году). Но до недавнего времени никому не приходило в голову создать на основе подобной «связки» постоянный ансамбль. Данную идею воплотили в жизнь московские музыканты **Олеся Ростовская** и **Дмитрий Субочев**. Олеся – виртуозный исполнитель на терменвоксе, композитор, автор сочинений для этого инструмента. Дмитрий – композитор-электронщик, активно работающий в сфере мультимедиа, участник Moscow Laptop Orchestra, базирующегося в Термен-центре в здании Московской консерватории.

Идея создания дуэта возникла после совместного выступления музыкантов на фестивале «Московская осень» в 2006 году. Появилось название – **Duo Inventum** – и идея концертной программы, которая состояла бы исключительно из сочинений, написанных специально для дуэта. В предполагаемых сочинениях обоим исполнителям (как на терменвоксе, так и на компьютере) должна была отводиться одинаково активная роль. Но фантазия исполнителей этим не ограничилась: было предложено включить в процесс еще и видеопроекцию. Не как отдельный элемент, а как активную составную часть: звуковой результат в определенной степени зависит от того, что происходит на экране, а на видеоряд, в свою очередь, должны влиять действия музыкантов... Каким образом это будет происходить? Это и должны придумать композиторы!

са» Фидия» (*Rhinocerotice Figure of Phidias' Illisos. 1954*). «Считывание» изображения происходит аналогично движению партитуры на синтезаторе АНС: слева направо, при этом вертикаль картины соответствует полной звуковысотной шкале. Терменвокс выступает в качестве своеобразного резонатора, «прорисовываемая» те или иные участки звучащего спектра, соответствующие высоте его звука. На видеоэкране это выглядит как «проявка» цветных участков картины из черно-белого негатива. Название композиции не несет смысловой нагрузки – это ассоциативный ряд в «далианском» духе. Сочинение в целом представляет собой один гигантский звуковой объект со сложной внутренней жизнью.

Задача создать оригинальную концепцию была поставлена сразу перед несколькими авторами. Причем выбор пал на композиторов, пришедших немного «со стороны»: «...не имеющих большого опыта в области интерактивной электроники, но предлагающих интересные идеи» (Д. Субочев). Московские композиторы Владимир Николаев и Ираида Юсупова работают в более широкой области музыкального эксперимента, для них электронные звучания – лишь часть звукового горизонта. Несмотря на это (а, возможно, и благодаря этому) данные авторы со своей задачей справились блестяще.

Первый концерт дуэта состоялся 15 мая 2007 года в помещении петербургского института «ПРО АРТЕ», который, в свою очередь, располагается на территории Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Помимо сочинений Николаева и Юсуповой, были исполнены сочинения каждого из участников дуэта: две пьесы О. Ростовской (одна из них – сольная) и одна – Д. Субочева.

В пьесе Владимира Николаева с довольно «узким» для сферы электронной музыки названием – «Космический рейс» – видеопроекция представляет собой карту нескольких созвездий. Исполнитель на терменвоксе «путешествует» по ним, «прорисовывая» в реальном времени отрезки от одной звезды созвездия к другой. «Маршрут» выбирается в процессе исполнения. В зависимости от местоположения прорисовки на геометрической схеме создается то или иное звуковое поле. Оно постоянно меняется в соответствии с движением по звездной карте. Исполнитель на ноутбуке может корректировать возникающий звук по нескольким параметрам. Кроме того, он может выводить на экран словесные комментарии, адресованные слушателю. Музыка носит программный характер и связана с легендами, окружающими то или иное созвездие, или особенностями конкретных космических объектов, которые выявлены современной наукой.

Идея «прорисовки» использована и в композиции Олеси Ростовской «Параноидалианский эрос Кадакеса». Однако здесь в качестве визуального источника присутствует реальный артефакт: картина Сальвадора Дали «Носорогообразная фигура «Иллис-

«Тетрис-Малевич» Дмитрия Субочева – композиция в духе радикальной «шумовой музыки» компьютерной эры. Это направление, где в качестве источника звука выступают цифровые искажения и «клики», либо поток данных немзыкальных компьютерных программ, преобразуемый в звукошумы. Интерес медиа-артистов привлекает взаимосвязь потоков различного порядка – например, видеопотока и звуковой волны. Подобные эксперименты, например, есть в репертуаре японского электронного исполнителя Риоджи Икеда (см. статью о фестивале «Абракадабра» в предыдущем номере журнала). В данной композиции элементами изображения являются абстрактные черно-белые геометрические фигуры на плоскости (напоминающие супрематические приемы Казимира Малевича), а также поток, снимаемый видеокамерой непосредственно во время исполнения в черно-белом режиме. Место и время появления объектов на экране определяются исполнителем. Преобразование данных видеопотока в звук осуществляется при помощи средств max/msp/jitter. Частота смены и степень яркости внутри шкалы «черное-белое» влияют на частоту и громкость звука. Полученный звуковой поток имеет агрессивно-шумовой характер, напоминающий то камнепад, то множественные звуки выстрелов.

Еще более своеобразный способ взаимодействия видео и звука был придуман Ираидой Юсуповой для ее композиции «Kill Composer». Сочинение представляет собой процесс игры, в которой исполнители являются соперниками. В разных точках экрана появляются и исчезают фотографии автора, снабженные нелюбезными высказываниями о ее музыке, обнаруженными в Интернете, – в виде стилизованных надписей «на заборе». Исполнительница на терменвоксе «целится» в фотографию, задача сидящего за компьютером – избежать «попадания». Звуки терменвокса определенной высоты порождают те или иные звучания из компьютера (последние уже использовались Юсуповой в других сочинениях; они перемежаются выстрелами).

А эти звучания, в свою очередь, «привязаны» к разным местам экрана, на которых появляются фотографии. «Звуковая борьба» продолжается 10 минут (в центре экрана на протяжении всей пьесы идет обратный отсчет времени) и заканчивается, по сценарию, «поражением» композитора.

И, наконец, завершающая программу сольная композиция Олеси Ростовской «Лебедь» – своего рода приношение Камиллу Сен-Сансу. Весьма уравновешенный в творчестве французский мастер вряд ли мог предположить, что фрагмент его известнейшей сюиты станет через несколько десятков лет популярнейшим произведением в репертуаре... для терменвокса! Материалом для пьесы Ростовской послужила запись пьесы Сен-Санса на этом инструменте, сделанная несколько раньше самой исполнительницей. Фонограмма затем была разре-

Кадр из фильма И. Юсуповой «Последняя тайна Термена» с использованием архивного фото, где она на месте Шостаковича – в окружении Маяковского, Эйнштейна и Родченко

зана на множество мелких эпизодов, из которых при помощи компьютера были образованы новые оригинальные звуко сочетания. Согласно выбранному статистическим закономерностям они были «привязаны» к определенным звукам мелодии Сен-Санса. Процесс исполнения состоит в проигрывании реальной мелодии композитора (что подтверждается идущей на видеоэкране нотной строкой), но сама она не звучит: ее замещают «звуковые объекты», выстроенные в компьютере на материале фонограммы пьесы. Исполнительница может слегка варьировать «мелодику», в этом случае изменяется и облик звуковых объектов.

Осенью 2007 года Duo Inventum планирует провести концерт в Москве. Скорее всего, это будет отделение одного из концертов фестиваля «Московская осень». В настоящий момент музыканты дуэта находятся в поиске новых оригинальных идей, ведут переговоры с другими композиторами о написании новых сочинений. •

Посмотреть видеофрагменты с концерта 15 мая 2007 года можно в сетевом блоге дуэта: <http://www.myspace.com/duoinventum>

Картина Дали, включенная в видеоинсталляцию О. Ростовской