

hooaja peatoetaja

!!! Eesti Kontsert

Эстонская церковь
Святова Иоанна

Концертный зал
«Яни кирик»

Аурелия Эспере (сопрано)

Неэме Пундер (флейта)

Иви Отс (скрипка)

Мариус Ярви (виолончель)

Маргус Уус (виолончель)

Тийт Петерсон (гитара)

Тармо Эспере (фортепиано)

Рене Эспере (фортепиано)

Пт. 11 октября 19:00 Московский дом композиторов

Сб. 12 октября 19:00 Церковь Св. Иоанна, Санкт-Петербург

2013

В программе :

Modus vivendi

Reditus

Epigramma V

Matbeth

Triangulum

4 ostinato

Epigramma VI

Trivium

Februarium

“Кажется, что в музыке Рене Эспере переплетены взаимоисключающие эмоции и ситуации: искренняя радость игры, пафос ритуалов, мировая скорбь. В ней чудесным образом сочетаются влияния барокко и рок-музыки, а также техники минималистских повторений и архаических пластов эстонского музыкального фольклора. Музыка Эспере – это размышления о тайнах бытия и основных жизненных ценностях.” – Эви Аруярв, эстонский музыкальный критик.

“Его музыка окутана акварельной прозрачностью, что сегодня встречается крайне редко, а потому вызывает интерес и свежее впечатление.” – Михель Топель, немецкий композитор.

Modus vivendi \ Образ жизни

Это произведение было написано по заказу Тийта Петерсона. Для меня сочинение музыки, в конце концов, практическая повседневная деятельность, такая же, как игра на гитаре для Тийта – это образ жизни.

В этом произведении тоже все как в жизни: настроение может внезапно измениться, мысль вдруг прервется или зайдет в тупик, незавершенная, ускользнувшая.

Прекрасно, если на этой длинной и извилистой дороге вы не один, если у вас есть спутник – как флейта у гитары в этом сочинении.

Reditus / Возвращение

Что может стать причиной для возвращения? Консерватизм? Трусость? Лень? Бездарность? А быть может, за возвращением кроются жизненный опыт, убеждения, мудрость, уважение, любовь? И все же, кто-то должен открывать неизведанные дороги, быть постоянно в пути, показывать мир и расширять его пространство для себя и для других. В этом произведении композитор отводит каждому из троих рассказчиков-музыкантов определенную роль. Изменить это не в их власти, но в каждое следующее исполнение произведения музыканты приносят новые оттенки, меняют акценты в соотношениях своих партий.

Epigramma V \ Эпиграмма V

Инициатором создания серии “Эпиграммы” был мой брат Тармо Эспере, который в течение нескольких лет заказывал мне произведения для летней серии концертов “Опера в Ратуше”.

Среди исполнителей “Эпиграмм” были американский тенор Джон Беллемер, молодой бразильский баритон Леонардо Фискетти, великолепная русская певица сопрано Елена Вознесенская (она первой исполнила “Эпиграмму V”), французский тенор Франсуа Суле, известный финский баритон Саули Тийликайнен а также эстонские вокалисты: сопрано Катрин Пинтсаар и Хели Вескус, баритон Таймо Тоомаст. Премьера последней на данный момент эпиграммы - “Эпиграммы VIII” состоялась 13 января 2013 года в миланском Спацио Театро 89. Ее исполнили Хели Вескус и Тармо Эспере.

Epigramma V

Codex Bernensis

Pulchrior me nullus
versatur in poculis unquam,
ast ego primatum
in omnibus teneo solus.
Viribus atque
meis possum decipere multos.
Leges atque iura per me
virtutes amittunt.
Vario me si quis haurire
voluerit usu,
stupebit ingenti
mea percussus virtute.

Эпиграмма V

Кодекс Берненсис

Даже кубок вина
меркнет предо мной,
я самый лучший
среди всех живущих.
Могуществом своим
всех обману.
Порядок и закон
не властны надо мной.
Коль кто захочет
уязвить меня,
застынет в изумленьи
перед венцом творенья.

Matbeth

Осенью 2009 года мне довелось обнаружить в библиотеке Эстонской академии музыки компакт-диск Duo46. Послушав их, я был потрясен – не часто сталкиваешься с таким темпераментом, безукоризненной техникой исполнения, изысканной нюансировкой – немногие музыканты обладают таким чувством ансамбля. Авторы записанной на пластинке музыки, должны быть счастливы, что ее исполняют такие музыканты. Когда я открыл для себя ансамбль Duo46, у меня сразу же возникло желание что-то для него написать. В мае 2010 года я завершил работу над сочинением «Matbeth» для скрипки и гитары. Вот оно! Произведение, заключающее два микрокосмоса: сильный, рациональный (мужской?) и мягкий, эмоциональный (женский?). Но эти противоположные начала сочетаются в каждом из нас, и в женщине, и в мужчине, они есть у Мэтта и у Бет. В их игре рождается новый музыкальный мир – Matbeth.

Премьера произведения состоялась 16 января 2011 год в Фонде Санта-Круз, в Аризоне (США), в исполнении Бет Иланы Шнайдер - Гулд и Мэтта Гулда – ансамбля Duo 46.

Triangulum (Треугольник)

«Какой треугольник? Любовный?... Разумеется, история из жизни автора!» (из статьи, опубликованной в газете «Homnikuleht» 14 декабря 2008 года.)

Что я должен сообщить об этом треугольнике :

- 1) все стороны знают о существовании друг друга ,
- 2) различие их внутренних миров очевидно,
- 3) они ничего друг от друга не ожидают,
- 4) для того, чтобы произвести хорошее общее впечатление, они всегда готовы к сотрудничеству,
- 5) во избежание недоразумений, они исполняют распоряжения руководства.

Итак - речь идет о «цивилизованном» обществе.

4 ostinato \ 4 оstinато

Осенью 1977 года я оказался в совершенно новой для меня среде - в Москве. Все масштабы укрупнились: как по формам и содержанию обучения, по количественным и качественным возможностям слушать музыку и наслаждаться изобразительными искусствами, а также по интенсивности личных контактов. Той осенью и был написан фортепианный цикл "4 остинато". Я показал его своему новому учителю Араму Хачатуряну. Он ожидал, разумеется, обнаружить в нем ощутимую связь с эстонской народной музыкой, особенно с ее мелодикой. Но в моих фортепианных пьесах он этого не нашел. В действительности, остинатность мелодий и ритмов очень характерна для архаического эстонского фольклора. Возможно, именно дух ритуалов ушедших веков все-же витал над моими остинато. Год спустя я написал уже балет-ритуал «Домовые».

Epigramm VI

Ovidius

Utendum est aetate,
cito pede labitur aetas.

Эпиграмма VI

Овидий

Времени нельзя терять,
оно стремительно течет.

Nec bona tam sequitur,
quam bona prima fuit...
Neu me nunc miserum!
Laxantur corpora rugis
et perit,
in nitido qui fuit ore, color.

Того, что ожидает впереди,
не сравнивай с прошедшим...
О, я несчастный!
Дряхлеет тело
и тускнеют краски,
сиявшего прежде лица.

Trivium

В какой-то момент в (звуковом) мире встречаются три человека. Они обмениваются различными импульсами, в результате чего образуются дивные сообщества – они наслаждаются этим общением и совместно проведенным временем. Но все это не вечно... Каждый из них отправился в (музыкальное) путешествие в свое время, и им не суждено его завершить одновременно...

Trivium (перекресток трех дорог) посвящен очень дорогому и близкому мне человеку - моему отцу. В 1991 году (когда было написано это произведение), он оказался именно на таком перекрестке - со своей болезнью, страданием и тоской; он знал, он чувствовал, что его ждет впереди; он нашел утешение в воспоминаниях о прожитой жизни, о прошлом. Когда он ушел от нас, ему было всего лишь 66 лет ...

Februarium \ Февраль для двух виолончелей и фортепиано

Февраль в давние времена был последним месяцем года и по древнему обычаю год завершался ритуальным временем самоочищения - Februa. От Februa происходит и современное название месяца – февраль. Но все меняется и даже счет времени. Теперь февраль – второй месяц года. Куда же исчез Februa?

В минуты одиночества мы обращаемся к себе и, наверное, каждый из нас находит внутри себя что-то невысказанное и неосуществленное. Даже осознание этого очищает душу. Сами меняясь к лучшему, мы скорее сможем достичь согласия с собой, со своими близкими и с окружающим миром. Все мы ищем душевного спокойствия и музыка может стать нашим проводником на этом пути. Мой Februa пришел в декабре 2004 года. А ваш?

Рене Эспере

Рене Эспере (1953) окончил в 1972 году Таллинскую музыкальную школу по классу фортепиано Валдура Ротса, в 1977 году Таллинскую государственную консерваторию по классу композиции Анатолия Гаршнека, а затем ассистентуру-стажировку в Московской консерватории у Арама Хачатуряна и Алексея Николаева.

С 1979 года Эспере преподает композицию и теорию музыки в Эстонской музыкальной академии (с 2002 года – профессор).

Творчество Рене Эспере многогранно, однако особое внимание привлекают его вокально-симфонические сочинения крупной формы, инструментальные концерты и утонченная, изысканная камерная музыка.

Широкую известность композитору принесли аллегорические одноактные балеты «Человек и ночь» (1976), «Фурии» (1977) и «Домовые» (1978), поставленные Юло Виллимаа в тартуском театре «Ванемуйне». В 1980-е годы он создал ряд вокально-симфонических произведений – этическое-экзистенциальных посланий – «Пассионы», «Мистериум», «Медитериум», «Симфония молчания». В 2006 году в Национальном театре «Эстония» состоялась премьера его оперы «Гурманы».

Он написал ряд хоровых произведений на латинские тексты: «Две юбилеи», «Glorificatio», «Invocatio», «Festina lente», «De amore aeterno», «Ritus», «Verba amatoris», «Mater rosae», «Origo originum» и другие.

Среди заказчиков и первых исполнителей произведений Эспере, датские камерные хоры Ютландии и Соннелунда, рижский ансамбль LRC Chamber Singers, Камерный хор Таллинской музыкальной школы, Ассоциация мужской песни Бузенбаха (Германия), мужской хор университета Упсала (Швеция), смешанные хоры университета Портленда и Atlanta Choralis (США), камерный хор Токийского университета, камерный хор Эстонской филармонии, Эстонский национальный мужской хор, хор и оркестр национальной оперы «Эстония», Таллинский камерный оркестр, Пярнуский городской оркестр, и другие.

За сочинения «Glorificatio» и «Invocatio» Рене Эспере был удостоен премий на конкурсах композиторов в Италии.

Кроме того, его камерные сочинения последних пятнадцати лет созданы, преимущественно, по заказу эстонских и зарубежных музыкантов и камерных ансамблей, таких как ансамбль NYUD, Жан-Клод Жерар, Клаус Якле, Херман Худде, Тийт Петерсон, Хейки Мятлик, Эстебан Колуччи, Элефтерия Котсиа, Донато Д'Антонио, Андрес Уйбо, Неэме Пундер, Маарика Ярви, Хейли Росин и других. В Австралии произведения Эспере исполнял флейтист-виртуоз Эндрю Макгрегор, в Норвегии - гитарист Свен Лундестад.

Основная часть сочинений Эспере была опубликована издательствами Eres, Antes, edition 49, Neue Musik Berlin, ERP (Estonian Record Productions), Edition Eisenberg. Издано семь авторских компакт-дисков, причем, пять из них в Германии. Произведения Эспере исполнялись не только почти во всех европейских странах, но и в США, Канаде, России, Японии, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Уругвае, на Фарерских островах, и т.д.

Интервью с собой

В сентябре твои юбилейные концерты начались в Финляндии - Хельсинки, Тампере, Лаhti. В октябре они пройдут в России. Почему именно в России?

Можно сказать, что хотел-бы навестить места своего студенчества. Я ведь учился с 1977 по 1979 год в ассистентуре Московской консерватории у Арама Хачатуряна и Алексея Николаева. Воспоминания о том времени самые замечательные я наслаждался этим необъятным культурным пространством, высочайшего уровня концертами и несравненными музеями. Появились новые творческие контакты. В 90-е годы, после восстановления независимости Эстонии они прервались. Теперь я их возобновляю.

Кого надеешься встретить на своих концертах в Москве и Санкт-Петербурге?

Людей, которые с интересом и симпатией относятся к Эстонии и ее культуре. В Москве, конечно, надеюсь увидеть московских композиторов, а из старых друзей – Павла Карманова, с которым у нас в 2011 году в Таллине на фестивале «Дни эстонской музыки» был совместный авторский концерт.

В программах концертов камерная музыка - дуэты, трио. Занимает ли камерная музыка особое место в твоём творчестве?

Да, это так. Камерная музыка является проводником слушателя к личности автора. Камерная музыка не рассчитана на широкую аудиторию, поэтому слушатель чувствует себя соучастником исполнения. Сочиняя камерное произведение, я всегда отвожу каждому инструменту конкретную роль. Я люблю сочетать различные инструменты, это позволяет достичь интересных, красочных результатов. Камерные произведения нередко имеют эмоциональную связь с их первыми исполнителями, среди которых многие являются моими друзьями. Здесь есть и прагматический момент – большая часть заказов приходится именно на камерную музыку.

Нельзя не заметить твоей симпатии к гитаре. Произведения для гитары и для ансамблей с участием гитары занимают особое место в твоём камерном творчестве.

Ты абсолютно прав. Гитара уже несколько веков, вплоть до наших дней, сохраняет свою популярность. Исполнителей на гитаре немало в разных странах мира, они же и вдохновляют композиторов создавать все новые и новые произведения для этого инструмента. В Эстонии появление каждого нового сочинения для гитары, как правило, связано с гитаристом Тийтом Петерсоном (он участвует и в

сегодняшнем концерте!). Благодаря им и их коллегам-гитаристам, круг авторов гитарной музыки в Эстонии расширяется. Произведения для гитары исполняли и заказывали мне не только эстонские музыканты, но и Клаус Якле (Германия), Херманн Худде (США), Элефтерия Котсиа (Греция / Великобритания), Свен Лундестад (Норвегия), Эстебан Колуччи (Аргентина), Эдин Карамазов (Хорватия), Матт Гулд (Канада), Донато Антонио (Италия) и другие. В ноябре будет издан двойной компакт-диск с моими произведениями для гитары-соло и ансамблей с участием гитары.

Своим произведениям ты нередко даешь причудливые латинские названия. Эти названия необходимы тебе или слушателю?

Наверное, как мне, так и слушателю. Каждое мое произведение это «история». Надеюсь, что название подскажет слушателю путь к пониманию музыки. Обычно, это «история» о человеке, о жизни, о тайнах бытия, она приглашает в иррациональный мир, где рождение – это, скорее, возрождение, где смерть не является уходом в небытие, где радость граничит с грустью, а грусть с надеждой (что всегда обманчиво...). Этот мир, словно мгновение прикосновения. Достоевский говорил – искусство должно трогать, и я помню об этом, когда пишу каждое свое произведение.

Как бы ты охарактеризовал свой творческий почерк?

Он складывается из неизбежного влияния накопленных знаний и опыта, из моих индивидуальных качеств (которые я использую сознательно и неосознанно) и, разумеется, из стремления создавать новый и самобытный музыкальный мир. Уже в годы учебы (в прошлом веке!) я чувствовал огромный интерес к музыке эпохи барокко, любил и слушать ее, и исполнять. Очевидно, здесь и следует искать истоки моей мелодики, типов фактуры и склонности к линейности. С другой стороны, мне близок и импрессионизм, с его красками и их полутонами,

мягкостью и созерцательностью, в противовес качествам барочной музыки. На мое вокальное творчество значительное влияние оказала мелодичная рок-музыка. Техника повторений, которую относят к принципам минимализма, в сущности, восходит к ритуальному финно-угорскому фольклору, который я, к сожалению, в достаточной мере не изучал. Что мне чуждо? Пожалуй, микротональность и утонченная звукопись. Все неестественное, к примеру, мультифоны духовых.

Твоя музыка звучит немного грустно... Ты пессимист?

Нет, я не пессимист. Я просто очень чувствительный. Мне присущи сочувствие, уважение и любовь к жизни. У меня все же есть и светлые произведения.

Твои отношения с религией? Ты крещенный?

Ты спрашиваешь, имея в виду латинские тексты моих вокально-симфонических и хоровых произведений? И правда, тексты латинские, но они не духовные, не религиозные. Я не крещен, но в жизни следую правилам этики, которые записаны и в библии. Я всегда восхищался этим миром – всем прекрасным, что создано человеком: и духовным, и материальным.

Как ты себя чувствуешь накануне этого юбилея?

Преыдущие мне нравились намного больше... Согласен с Овидием - не сравнивай то, что будет с тем, что было раньше...

Р. Эспере расспрашивал композитора Р. Эспере

Ametlik autopartner
SILBERAUTO

Postimees

www.concert.ee