Авторската музика на Валери Пастармаджиев

в три документални филма на историческа тема

Българското документално кино има своята история и постижения през годините. Много от най-известните български композитори са създали запомнящи се музикални образци за този вид филмопроизводство. То има своето важно значение с информацията, която представя – в повечето случаи локална, и по-рядко международна, с разнородните проблеми, които отразява, с навременното известяване на обществено важни събития и др. тематика, но практически е невъзможно да предизвика най-широк зрителски интерес.

Естествен резултат в случая е, че постиженията на документалното кино нямат глобален мащаб на разпространение пред зрителска аудитория и остават някак встрани от активния обществен интерес и по-широко внимание. Днес, в целия свят, документалистиката се намира в дълбоката сянка на касовите хитове на съвременното игрално кино, които привличат милионна публика с участието на големи актьорски имена в тях. Написването на музика за тези филми се поверява на ограничен кръг композитори, получили своята известност чрез световното разпространение на визуалните художествени продукти. Така тези авторите стават разпознаваеми имена, а тяхното музикално творчество продължава своя живот и извън киното – в концертни представяния, в телевизионни клипове, в CD-продукции, в нотни издания и в различни комерсиални форми.

Познаването на съществуващата реалност, трудната ситуация за налагане на ново композиторско име, моите наблюдения и личният ми интерес върху авторските търсения в тази област, са част от причините, които ме предизвикаха да рецензирам музиката на Валери Пастармаджиев, създадена в последните 2 години, към една нова документална българска филмова продукция на историческа тема.

Като негов бивш преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” в магистърската програма „Медийна композиция и електроакустична музика”, познавам интереса му към киномузиката и постигнатите лични творчески резултати по време на специализираната подготовка. Не е случаен фактът, че за дипломната си работа той избра една трудна тема: *„Музикално-драматургични аспекти във филма ‚Кръстникът‘ I, II (САЩ, 1972, 1974, Режисьор: Франсис Форд Копола, Музика: Нино Рота)*“. Може би тази разработка даде дълбочина на неговото теоретико-практическо мислене и в известен смисъл предизвика широките му творчески интереси, предизвести и допринесе за успешния старт на авторските му композиторски опити.

И още нещо – такава широка позиция е особено важна за творци, които се насочват към създаване на киномузика. В днешно време, владеенето на съвременни компютърни технологии е основно умение, което композиторите трябва да притежават, за да отговарят на изискванията за създаване на очаквани музикални продукти, директно приложими в киното. Пастармаджиев използва активно и многообхватно този инструментариум в своята творческа, научна и педагогическа дейност в последните години. Той създава музика с конкретно предназначение за кинопродукции, разработва в дисертационния си труд система за неговото внедряване в конкретни образователни дейности и ползва техническите му функции и възможности в лекциите и упражненията по дисциплината *„Компютърен аранжимент”* в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград.

Познавам текущата педагогическа и научна ангажираност на автора, затова не мога да не бъда впечатлен от неговата завидна творческа активност, изразена не само в създаването на разнородно лично творчество, а и в сериозното му присъствие на музикалноизпълнителската сцена. Неговата инструментална дейност като контрабасист и бас китарист в значителен брой концерти и фестивални прояви през 2019 г. допълва широкоформатните му музикални интереси. Към този активитет добавяме и написаната през същата календарна година музика към документалните филми, обект на настоящата рецензия.

Вглеждането в заглавията на трите филма, които коментирам, показва една - съвсем условно казано, последователна линия на историческо повествование, което следва събития от далечно или от по-близко историческо време: „Клокотница – битката за клокочещата вода”, „Малката Бяла столица на Руската империя”, „Плевенските мемориали – вдъхновение и печал”.

Филмите са с особено предназначение и насочват съвременните зрители към една позабравена тема - за историческата памет. С един нов поглед, филмовите ленти отразяват:

* картината на битката при Клокотница, която e повратен момент в съдбовността на българската държава и нация - за нейното утвърждаване през първата половина на XIII век
* националноосвободителната борба в края на Османското владичество
* темата за съхраняване на българските паметници – част от историческото ни минало, поклона на България пред подвига на безименни герои и известни личности, дали живота си за нашето Освобождение.

Тези три продукции не са в директна връзка помежду си, поради своето индивидуално тематично съдържание. Но те по свой начин се вписват в една линия на изграждане на тяхната музикалноизобразителна субстанция, която е своеобразна звукова и драматургична основа на творческото мислене на Валери Пастармаджиев и представя посоката на неговите конкретни композиторски търсения.

Музиката и към трите филма носи разпознаваеми общи белези, заложени в използвания от Пастармаджиев звуков инструментариум. Той е съставен от традиционни акустични класически инструменти: щрайх, медни, пиано, ударни. Към тях, в дадени епизоди, се добавя характеристичния звук на дървени духови и фолклорни инструменти, присъщи за съответната битова среда, които внушават директни асоциации (зурна, акордеон, балалайка и др.). Трябва непременно да се подчертае, че търсената от автора звукова картина се изгражда със съвременен музикален език, който носи ярка индивидуална изобразителност. И освен това, се запазва усещането за пълен синхрон с историческото време, представяно от филмовите кадри. Това е творческо постижение, до което композиторите невинаги достигат, когато боравят със съвременни изразни средства.

Композиторската концепция на автора е да предостави по-продължително време на музиката за диалог с развитието на филмовата картина. Това е допълнително натоварване за зрителя/слушателя и, ако музикалният съпровод стане с водеща функция, ситуацията би довела до дисбаланс и до напрежение при възприемането на визуалното съдържание. Добре е, че чувството за баланс е коректно представено в авторските партитури и по този начин музиката осмисля своето присъствие като съпровод и значимост.

В музикалното съдържание на филмите „*Клокотница*...” и „*Малката Бяла*...” съвсем очаквано има значително по-ярки контрасти в драматургичното изграждане на различните епизоди и се чувства по-големия интензитет на звуковите кулминации. Историческата събитийност, представяна в конкретните филмови картини, предлага активност на разнородните кадри, според развитието на фабулата в тях, а това неминуемо се отразява в музикалната композиция. Пастармаджиев усеща много точно количествените времеви показатели определящи спокойствие, развитие и най-голяма активност и свободно борави с тези важни компоненти на филмовата композиция.

Атмосферата във филма „*Плевенските мемориали...*” се изгражда от музика с по- различна съдържателност, рефлектира с усещане за духовно вглъбяване и внушава почит към героите. Независимо от общата й насоченост и по-голяма конкретност на филмовите кадри, тя представя в друга контрастност композиторските намерения на автора. Вътрешната драматургия е решена чрез по-плавното преминаване от един епизод към следващия, а музиката е с интонации, които внушават чувство за приглушена потъмненост на пастелните тонове. Това е една чудесно намерена асоциативност с основното тематично съдържание на филмовия сценарий.

Премиерното излъчване и на трите филма е през 2020 г. - като нова кинопродукция, и в телевизионна версия. На Националния празник Трети март „*Малката Бяла столица на Руската империя*” и „*Плевенските мемориали – вдъхновение и печал*” са представени в Руския културно-информационен център в София по повод годишнината от Освобождението на България от османското иго. Те са радушно приети от зрителската аудитория, която възнаграждава с много аплодисменти целия творчески състав: режисьорът Степан Поляков, операторът Момчил Александров, компютърната монтажистка Цветелина Лямова и композиторът Валери Пастармаджиев.

След създаването на тези документални продукции от едни и същ творчески екип, изглежда напълно възможно да се очакват нови бъдещи съвместни творчески решения от вече формиралия се художествен състав. Обикновено в киното това се случва, когато има единомислие, общ творчески подход, еднакви цели и правилно разпределение на личните отговорности, в интерес на комплексното създаване на филмите.

В заключение, бих искал да изкажа своето удовлетворение от успешната композиторска дейност на младия автор, от неговата солидна позиция при свързването на съвременния творчески подход с класическите достижения в жанра, от творческата му енергия, която той безрезервно влага в реализирането на редица амбициозни проекти.

На добър час на Валери Пастармаджиев в българското документално, а защо не и в игралното кино, както и в създаването на следващо музикално творчество!

 Проф. д. н. Филип Павлов