**Премиерно представяне на камерни вокални произведения от съвременни български композитори**

„Изолираната“ 2020-та силно измени профила на случващото се в музикалния ни живот. След пролетния „ступор“ на пандемичните ограничения, който постави артистите от изпълнителските изкуства в крайно необичайната позиция да бездействат и усилено да преосмислят иначе стандартната (за последните десетилетия) дилема на духовното и физическото си оцеляване, през лятото и есента на годината афишите на театрите и оркестрите в страната рязко се съживиха. Докато умувахме дали тази преекспонирана активност е адекватна на световната стагнация и дали условията на работа гарантират живота и здравето на артисти и публика, институциите „наваксваха“ пропуснатото. В паузата между двата *lockdown*-а дори се реализираха и сложно планираните фестивални проекти.

Подобна необичайна инерция на всекидневни и всевъзможни музикантски прояви, допълнително заглушавана от грохота на масовите антиправителствени демонстрации по градските площади (в пряка близост до концертните зали и театрите) през цялата втора половина на годината, лесно може да маргинализира много достойни творчески усилия. Особено когато те не кореспондират с масовия вкус или са адресирани към специализирана аудитория, остойностяването им допълнително се ограничава и затова в края на тази „необикновена“ година имам желание да отбележа едно събитие, оставило у мен усещането за неочаквано стойностно преживяване.

На 25 септември в София присъствах на вокален рецитал в камерна зала „България“, концерт включен в програмата на „Софийски музикална седмици“.[[1]](#footnote-1) Дуо "Колаж" - Нона Кръстникова – сопран и Мария Русева – пиано представиха програма, много различна от конвенционалните параметри на подобен формат. Стандартната рамка беше разчупена със самото начало на концерта. До последните минути преди началния час, разпоредителите задържаха във фоайето всички желаещите да влязат. С отварянето вратите на залата, двете изпълнителки посрещнаха зрителите вече заели местата си на подиума, от рояла вече звучеше музика, а осанката на певицата пред него накара публиката безмълвно да заеме местата си. Постигнатият по този начин драматичен ефект създаващ усещане за навлизане в „пространство на посветени“ се превърна в силен стартов импулс на спектакъла и даде крайно необичаен облик на цялото преживяване.

В програмата бяха заложени две световни и една национална премиери на пиеси, съответно от: Георги Арнаудов, Стефан Драгостинов и Албена Врачанска, както и ранни творби на Борислава Танева. Общо взето нова българска музика - факт, който въпреки доказания авторитет на авторите, често буди резерви или най-малкото е сигурен сигнал, че ще се нуждаем от доста търпение ако не и воля, за да изслушаме с внимание целия концерт. В подобни случаи, често се замислям за мотивите на изпълнителите да пристъпят към крайно сложните за редовия музикант интонационен език и нестандартната сетивност на съвременната музика, при това (както се убедих на място) в присъстието на композиторите. Дали пионерското любопитство по отношение на неотъпканата художествена територия или необяснимата професионална амбиция за надскачане на техническите стереотипи са водещи или има и други, неясни за мен основания? Повечето ми предварителни съображния се оказаха основателни, защото произведенията, които прозвучаха са крайно нетрадиционни и като форма и като интонация, а някои от тях и с пределна техническа трудност. Тяхното очарование, обаче, по свой начин ме омагьоса и генерално изтри опасенията ми по отношение неясната лексика на съвременната музика. Нямам амбицията да коментирам техническите или художествените качества на творбите, но мога да свидетелствам за невероятно силното им естетическо въздействие, което наравно с блестящото изпълнение е причината да пиша настоящите редове.

Цикълът „Есенен триптих“, три минатюри от Борислава Танева по стихове на Робърт Блейк навява носталгия, дори тъга от идването на есента. Широки вокалните линии (така обичаната от класическите певци кантилена) разкриват мелодично и много певческо мислене в композирането, а клавирната партия съвсем естествено (Танева е блестяща пианистка) е доста технична. Четирите песни на Георги Арнаудов, обединени в цикъла „Долината на басните“ по стихове на Яна Букова бяха представени с участието на Атанас Кръстев – виолончело. Определено модерният авторски изказ паралелизира често речитативната вокална партия с дълги, лежащи акорди в челото и пианото. Музикалната линия рисува картини и добавя багри в думите, постига много цветови нюанси, сякаш се усещат морски аромати. Съзерцателен, интимен, деликатен и дантелен звук, като при извършване на тайнство. „Lumen/Молитва“ от Албена Врачанска е кратко прочувстено произведение, което според изискването на авторката трябва да се изпълни на тъмно, но макар че в случая беше на светло, то постига приказната атмосфера на „по женски“ споделено откровение. Четирите „Арчарски песни“ от Стефан Драгостинов, създадени по народни текстове, обработени от автора демонстрираха една екстремна вокална задача и като обем и като теситура (с диапазон от Си бекар на втора октава до държани Фа-та на малка), която силно ме респектира. Бяхме информирани, че песните са посветени на азърбайджанската певица Бюбюл ... и са съобразени с нейната емоционалност и техническите ѝ възможност, но лично аз имам сериозни опасения кой друг певец или певица освен героинята на вечерта Нона Кръстникова би се справил/а така майсторски с подобна трудност, като добави към нея и интонационната и пунктуационна неординерност. Партитурата е „застрашителна“, с непрекъсната смяна на нервноделни размери и точно изписване на често импровизационни украшения от българския форклор. Въздейственият ефект на произведението, обаче, е поразителен!

Осъзнаване значението на пространствената изразност в артистичната изява, дори в ограниченията на концертния стил, пролича в краткото вербално представяне от певицата (все пак тя е действащ оперен артист) преди всяко от произведенията, както и в символичното „приземяване“ на нотния текст в края на изпълнението на всяко от тях. И двете изпълнителки показно спускаха нотните страници на пода, като падащи есенни листа, с което до финала на концерта се запази заявената отчало театрална атмосфера.

Всички произведения бяха високо професионално подготвени и поднесени с искрено вдъхновение. Фактурата на съвременните творби изисква безупречна, педантична артикулация, дъблоко опознаване на авторовата логика, както и запазването на специфична „солистична независимост“ в ансамбловата работа – прекалено много „подводни камъни“, които правят задачата на изпълнението невероятно трудна. Като резултат на възможността да обмислят и подготвят всичко заедно с авторите, Кръстникова и Русева (и двете членове на академичния състав на НМА) бяха изградили удивителен синхрон и концептуално единомислие. Имах усещането, че са подходили с осъзнатата отговорност, че заедно с композиторите следват своя лична мисия в музикалната ни култура. Одухотвореното и майсторско изпълнение и на двете показва, че тяхната ансамблова интерпретация е плод на дългогодишно успешно сътрудничество между два различни, но съзвучни темперамента, обединени от идеята за оформяне на качествен камерен ансамбъл.

Наистина Дуо Колаж се бяха погрижили да ни впечатлят в максимална спепен и след свъх емоционалното раздаване в българските творби приземиха публиката с четири песни от Габриел Форе – „ Тук долу“, „ След един сън“, „На ръба на водата“, „Люлка“ и три от П.И. Чайковски – „Защо“, „Как можех да знам“, „Серенада“. Тази „по-класическа“ част се оформи като втора кулминация на концерта, с контрасно различна емисия – много смел експеримент, който заявява необикновени творчески сили! Разкри се в пълна степен спятостта на двойката, тяхните интерпретационна зрялост и умение да се вписват еднакво добре в различна стилистична и интонационна среда.

Изразявам възхишението си от двете изпълнителки!

Задълбочената работа на Мария Русева (чиито технически параметри също нямам самочувствието да коментирам) е повод за преосмисляне на стандартната формулировка „клавирен съпровод“, защото дори и в късата форма, каквато е песента (а изпълнените на този концерт песни не бяха нито кратки, нито леки), клавирна партия е всъщност имплицикация на цял оркестър (особено когато става въпрос за музика от 20 и 21-ви век). От една страна, тук става въпрос за равнодействащи вокална и клавирна партии, сами по себе си достатъчно сложни като художествена инвенция, а от друга - изкуството на пианиста–асамблист крие свои специфични трудности, различни от тези на концертиращия пианист–солист или на акомпанятора.

Нона Кръстникова има природно тембрист, красив, могъщ, много изразителен глас. В изпълнението на тази внушителна програма тя успя да постигне превъзходно вокализиране, благородно и майсторско звучене, умножени по темперамент и чувствителност! С овладяните височини и филираното пианисимо в контраст с бурните кулминации, които се редуваха от изпълнение в изпълнение, Кръстникова демострира рядкото срещано равновесие между изразните възможности на огромния си глас и впрягането им в интерпретаторските цели. Нейната изява е модел на вокално майсторство, на умения за използване на гласовия потенциал!

Високият емоционален градус в концертната зала вдигна на крака развълнуваната публика, която възнагради изпълнителките и авторите на премиерните творби с бурни овации. Истински високата оценка, обаче, поне аз мога да направя едва сега, няколко месеца по-късно, когато нито една минута от това събитие не се е изтрила от спомена ми и продължава да провокира моите вълнения и размисли, както и силното желание да ги споделя.

Марчо Апостолов

София, 27 .12.2020 г.

1. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2020 г. и е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори са Министерство на културата, Столична община, Софийска филхармония. [↑](#footnote-ref-1)