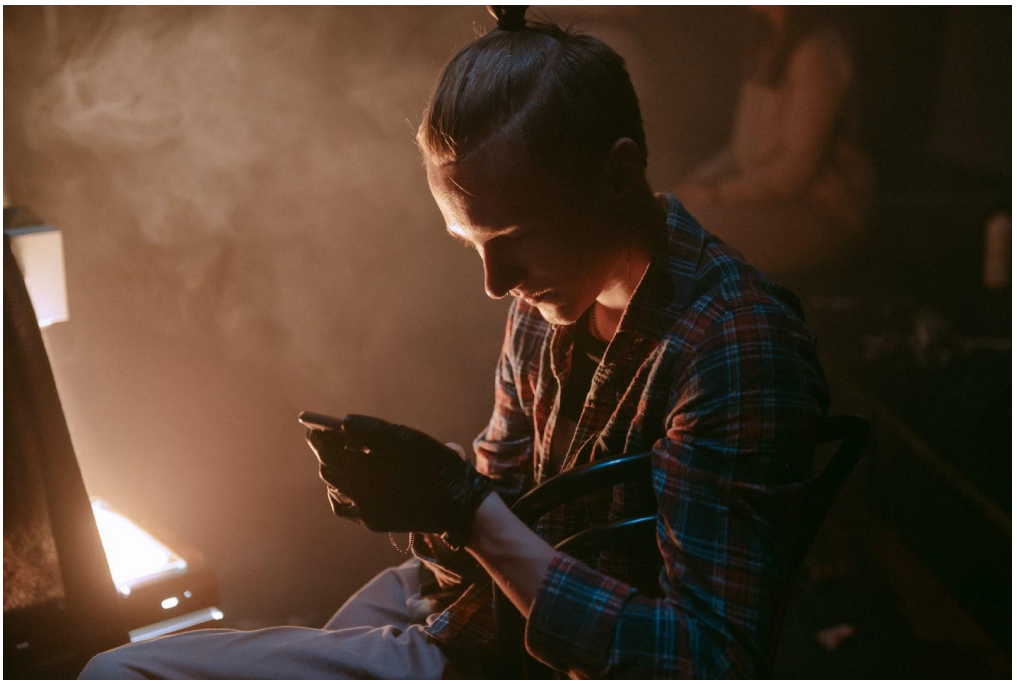
«Я хотел бы находить это в каждом студенте колледжа...»

Творческий автопортрет Д.Ефремова

Меня зовут Ефремов Дмитрий, я студент 4 курса отделения “Теория музыки” Кировского колледжа музыкального искусства и это мой творческий автопортрет. Свою профессиональную идентичность я определяю как “мерцающую” и на данный момент включаю в нее такие понятия, как: трансдисциплинарный художник, композитор, перформер. За последние несколько лет я брал уроки у российских и зарубежных композиторов: Дмитрий Курляндский (Россия), Рафаэль Сендо (Франция), Оскар Бьянки (Швейцария), Мартин Шуттлер (Германия); дважды был студентом международной академии молодых композиторов в г.Чайковском (2019-2020), три раза участвовал в зимнем фестивале искусств Юрия Башмета (2019-2021), был стипендиатом театральной лаборатории "Акустические читки" и "Композиторские читки" (Москва, 2019), участником международного фестиваля reMusic (2020), приглашенным композитором Kalv-фестиваля (Швеция 2020-21), резидентом Центра им.Мейерхольда и лаборатории Blackbox (2020-21, Москва), соавтором мультимедиа спектакля “Современная природа” по Дереку Джармену (Центр Вознесенского, Москва 2021), соавтором коллективного спектакля “_” (Центр Мейерхольда, Москва 2021), соавтором перформативной экооперы (не)естественное (Санкт-Петербург, 2021). Но так было не всегда.



В 8 лет меня отдали в музыкальную школу, вернее между бассейном и музыкальной школой мне больше импонировало второе, потому что я никогда не понимал, как так получается, что нажимая клавишу фортепиано из него выходит звук. Это был чисто конструктивный интерес к механизму музыкального инструмента, поэтому придя в музыкальную школу на вступительные экзамены, я конечно же сказал, что хочу играть на фортепиано. Моим первым преподавателем была Елена Александровна Машковцева, она была тем человеком, который помог мне полюбить инструмент и с радостью ходить в музыкальную школу. Тем не менее, учился я так себе. Четверка с минусом по сольфеджио, балансирующая между тройкой и четверкой, плохие знания музыкальной литературы, в общем все это меня не особо интересовало. За время учебы по независящим от меня причинам сменилось три преподавателя по специальности и я благодарен этому опыту, так как у всех мог взять по чуть-чуть. В пятом классе я начал заниматься композицией с Далецкой Еленой Вадимовной и именно она была тем человеком, который показал мне, что можно развивать свое творчество и за пределами города Кирова.

В колледж я шел осознанно и с одной конкретной целью - найти среди студентов единомышленников, с которыми бы можно было создавать то, что мне интересно. Прошло 4 года, я нашел прекрасных друзей и коллег в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Запада, мой график расписан на два месяца вперед, но, к сожалению, я не нашел этого в колледже. Я всегда понимал, что институциональная инерция - это обычное для современной России явление, которое будет только укрепляться в сегодняшней политической ситуации. Это то, чему нужно сопротивляться хотя бы для того, чтобы напоминать институциям о существовании “другого” и мне приятно было быть этим “другим”, но также я был искренне удивлен проявлением подобной инерции со стороны студентов.
Мои коллеги до сих пор с улыбкой и абсолютным непониманием, даже недоумением, вспоминают фразу, сказанную одним из сотрудников колледжа в сторону моего перформанса и повлекшую конфликт, дошедший до директора - “это призыв к суициду”. Кажется с этого начался самый интересный этап наших взаимоотношений с Кировским колледжем музыкального искусства, где каждое мое действие активно обсуждается, каждый пост в социальных сетях просматривается, все вопросы решаются

через директора и даже публикация моих авторских материалов проходит все инстанции перед тем, как стать публичной. Самое интересное, что я ведь ничего необычного не делал, всего лишь занимался своими делами, но, видимо, если бы все студенты колледжа занимались “своими делами”, то мы бы находились в принципиально иной ситуации. В итоге вытерпело меня только три преподавателя, к которым я отношусь с большой любовью и благодарностью - Наталья Васильевна, Станислав Геннадьевич и Галина Ярулловна.

Мое творчество состоит из сольных и коллективных практик: перформансы, в которых я исследую звук, через призму телесности; спектакли, где каждый раз приходиться переизобретать свой личный инструментарий, обнаруживать себя в принципиально новых условиях и ситуациях, находить компромиссы в коллективной работе; видео-работы и арт-объекты, идеи которых обычно возникают из музыкальных ситуаций или тех предметов, которые я использую в своих произведениях. Спектр моей деятельности давно вышел за пределы исключительно звуковой и композиторской репрезентации, но остается в сфере “композиции”, т.е. сочинения форм и структур существования - чем, собственно, и занимается композитор (в современном контексте).
Мои ближайшие проекты также затрагивают очень широкий список тем: два месяца назад мы с режиссеркой Элиной Куликовой и актером Федором Кокоревым поставили очень нежный и спокойный спектакль “Современная природа” по дневникам авангардного кинорежиссера Дерека Джармена, а в июле этого года мы привезем его в Санкт-Петербург на новую сцену Александринского театра. В нем я работал даже не со звуком или голосом, а с разными источниками и тембрами воспроизведения, которые практически невозможно услышать, но которые составляют сложную координационную партитуру для актера. Эта партитура и есть его существование внутри спектакля, где-то более свободное, иногда застроенное, но всегда позволяющее дышать и свободно передвигаться по заданным условиям.
В коллективно-горизонтальном спектакле “_” для центра им.Мейерхольда 17-ть человек, впоследствии называющих себя “флюидными идентичностями”, отказываются от любых профессиональных рамок: здесь нет режиссера, актеров, композиторов или художников, все участники процесса выполняют все функции, а любые решения

принимаются только после полного утверждения каждым из семнадцати художников. Эта система организации затрачивает в несколько раз больше ресурса, чем обычная вертикаль, но, кажется, только так сегодня мы можем сопротивляться наследию позднего капитализма, иерархиям и отчуждению. Мы работаем над ним уже восемь месяцев - практически весь мой четвертый курс, еженедельно, иногда ежедневно, чаще всего через день. Так всегда происходит в работах, направленных на процессуальность, нет потребности в производстве продукта, есть запрос на организацию нашего собственного процесса. Но премьера все-таки состоится и уже совсем скоро, 1-4 июня в Москве.
В июле еще одна премьерная работа - перформативная экоопера (не)естественное, в соавторстве с художниками Юрием Сорокиным, Анной Гилевой и Ню Симакиной. Это опера пауз и «молчаливого пения», происходящая в лесу, исследующая что такое экология сегодня. На самом деле, мы сами еще не до конца представляем что это будет, в нашей команде есть режиссер и инженер-эколог, продюсер, художница и перформер, работающая с голосовыми практиками, условный композитор. Но это опять же теряет значение, когда мы находимся в процессе сочинения оперы, кажется что вопрос сегодня далеко не в профессиональных идентичностях.

На сегодняшний день, моя автобиография - подведение 4х летнего периода творческой деятельности, очень тяжелого, неоднородного, многогранного, каждый раз встречающего сопротивление, но, по-моему субъективному мнению, интересного и даже немного захватывающего: я жил в театре, спал на улице, встречался с потрясающими людьми, работал пять дней подряд без перерывов на сон и еду, собирал проекты за неделю, провел ночь в отделении полиции, был композитором, режиссером, художником, саунд-дизайнером, перформером, пил кофе в центре Вознесенского за полцены, как офисный сотрудник и встречал рассветы за работой. А еще делал гармонию, пел номера по сольфеджио, сдавал темы по музыкальной литературе, отчислялся, устраивал скандалы, писал диктанты, делал громкие концерты, выступал…

Я не страдаю завышенной самооценкой, но если во мне и есть что-то интересное, то я бы искренне хотел, чтобы оно было в каждом студенте Кировского колледжа музыкального искусства имени И.В.Казенина.

Материал подготовил студент IV курса
отделения “Теория музыки” Дмитрий Ефремов
Класс музыкальной критики Г.Я.Тарасовой