

Наталья Масловская

Калининградский областной музыкальный колледж
имени С.В. Рахманинова

**Творчество молодых композиторов – выпускников
Калининградского областного музыкального колледжа
им. С.В. Рахманинова**

**Works of Young Composers – Graduates of the S.V. Rachmaninov
Kaliningrad Regional College of Music**

**Twórczość młodych kompozytorów – absolwentów Regionalnego
Kolegium Muzycznego im. S.V. Rachmaninowa w Kaliningradzie**

Abstract

The article presents a group of composers from the Rachmaninov Music College in Kalinigrad. The aim of the article is to present the achievements of outstanding, active creators, associated by the completion of this school. The article presents composers: Aleksander Stepanov, Olga Krashenko, Alexandra Maslovskaya, Alexandra Karablyova and Elizaveta Akbalkan. In addition to the characteristics of their output, the most important creative achievements and stylistic determinants were presented. The composers originating from the Kaliningrad school, after completing their education at the conservatoire in St. Petersburg, develop their work in other centers. Each of the presented artists achieves individual professional successes, their artistic achievements remain part of the local musical culture. Presented as a group associated with a specific environment, these composers co-create the musical tradition of Kaliningrad.

Keywords: musical creativity, artistic education, aesthetic education, contemporary music, musical culture of Russia, Kaliningrad culture

Цель настоящей статьи – презентация творчества композиторов молодого поколения, окончивших Калининградский областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова в последние два десятилетия. Информация о каждом из них представлена в разрозненном виде и в разном объеме в сети Интернет, но до сих пор еще не предпринималось попыток собрать её и поставить их имена в одном ряду. Однако это должно быть сделано, так как, по сути, они являются выходцами из одной узко сосредоточенной профессиональной среды, будучи

сформированными в общем культурном поле калининградского и петербургского музыкального пространства.

Культурная традиция калининградского региона возникла сравнительно недавно: ей немногим более 70 лет. Закономерно, что старшее поколение музыкантов, находившееся у истоков ее формирования, представляло собой круг людей, на тот момент не связанных друг с другом общим наследием. Это уроженцы разных мест, представители разных профессиональных школ, волей случая объединенные на одной территории. Именно их усилиями и создавалась новая культурная среда города, на почве которой и было воспитано молодое поколение.

С 1998 года в учебный план специальности «Теория музыки» Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова включена учебная дисциплина «Основы композиции». Все эти годы с небольшим перерывом класс композиции ведет заслуженный деятель искусств России художественный руководитель Калининградского областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман¹. Результатом его педагогической деятельности стало появление целой плеяды молодых композиторов — выпускников Калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова, продолживших профессиональное обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и успешно занимающихся творческой деятельностью в настоящее время. Речь идет об Александре Степанове, Ольге Крашенко, Александре Масловской, Александре Кораблевой и Елизавете Акбалькан.

Александр Степанов

Александр Степанов родился в Калининграде в 1982 году. Ещё в раннем возрасте он понял, что именно музыка станет делом его жизни. С 1997 по 2001 год Александр обучался в Калининградском музыкальном колледже по специальности «Фортепиано» (класс преподавателя Кривицкой И.Г.²), на стар-

¹ Фельдман Аркадий Айзикович (1947 г.р.) – руководитель и главный дирижер Калининградского областного симфонического оркестра, Заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России, заслуженный гражданин Калининграда. В 1974 г. закончил Саратовскую государственную консерваторию по специальности «композиция». В числе произведений – симфония, струнные квартеты, концерт для фортепиано с оркестром, произведения для хора, романсы, песни для детей, прелюдии для фортепиано, музыка к спектаклям.

² Кривицкая Ирина Григорьевна – преподаватель фортепиано, Заслуженный работник культуры РФ. В 1958 г. окончила Уральскую государственную консерваторию. С 1971 г. преподает в КОМК им. С.В. Рахманинова (класс фортепиано, концертмейстерский класс).

ших курсах посещал занятия по композиции Фельдмана А.А. К периоду обучения в колледже относятся первые опыты сочинения для фортепиано – небольшие миниатюры, по стилю близкие произведениям Рахманинова и Скрябина.

После окончания колледжа в 2001 году А. Степанов поступил в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию в класс композиции профессора Г.И. Банщикова³. В консерваторские годы работал в разных жанрах. За это время им были написаны несколько циклов фортепианных прелюдий, квинтет для деревянных духовых, две фортепианные сонаты, а также цикл песен на стихи японских поэтов. Дипломной выпускной работой Александра стал двухчастный концерт для скрипки с оркестром.

³ Банщиков Геннадий Иванович (1949 г.р.) – советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств России. Окончил Ленинградскую государственную консерваторию (1966) и аспирантуру (1969) у Б. А. Арапова. С 1974 преподает в Ленинградской консерватории (инструментовка, композиция). В настоящее время – профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Среди его сочинений 6 симфоний, включая 3 программные симфонии, оперы "Горе от ума", "Любовь и Силин", "Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", балет "Оптимистическая трагедия"; кантаты, в том числе "Петербургский ноктюрн", камерная музыка, музыка к спектаклям и кинофильмам.

4 **Meno mosso. Sostenuto**

Picc.

2 Cl.

2 Fag.

C-fag.

C-III

VI. s.

4 **Meno mosso. Sostenuto**

Archi

arco

pp

pizz.

pp

arco non div.

pp

pizz.

arco

А. Степанов. Концерт для скрипки с оркестром, 1 ч., начало побочной партии

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Contrabass

p

pp

pp

pp

mp

p

pp

p

А. Степанов. Поэма для струнного оркестра «Lux aeterna»

6

Vln. I *p* *mp*

Vln. II *pp* *p* *mp*

Vla. *pp* *p* *mp*

Vc. *pp* *p* *mp*

Cb. *pp*

А. Степанов. Поэма для струнного оркестра «Lux aeterna»

После окончания консерватории в 2006 году были сочинены струнный квартет, симфоническая миниатюра «Мцыри» по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова и поэма для струнного оркестра «Lux Aeterna». Последняя была написана по случаю годовщины трагедии в городе Беслан⁴ и исполнена во Владикавказе в 2014 году.

Александр Степанов тяготеет к традиционному музыкальному мышлению, его стиль близок классико-романтической традиции, излюбленный инструмент – фортепиано. В своём творчестве композитор совершенно независим от звуковых экспериментов, далёк от всякой склонности к внешним эффектам. В наше время – время поиска новых музыкально-выразительных средств, экспериментов в области музыкального языка и стиля, освоения новых музыкальных систем, – этот композитор не боится быть самим собой и оставаться в искусстве совершенно честным. Он стремится к ясности выражения, воплощению чистоты и гармонии.

Александр Степанов убежден в неисчерпаемости музыкально-выразительных средств классико-романтической традиции, ее актуальности и перспективности, в том, что необходимо искать новые пути развития музыкального искусства именно в этом направлении.

В настоящее время А. Степанов живет и работает в Санкт-Петербурге.

⁴ Террористический акт в Беслане - захват заложников в школе № 1 г. Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами 1 сентября 2004 г. во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. Из 1128 заложников погибли 314 человек, в том числе 186 детей.

Сочинения: концерт для скрипки с оркестром, поэма для струнного оркестра «Lux Aeterna», квинтет для деревянных духовых инструментов, струнный квартет, две сонаты для фортепиано, прелюдии для фортепиано, цикл песен на стихи японских поэтов.

Ольга Крашенко

Ольга Крашенко родилась в 1983 году. Начав сочинять еще в музыкальной школе, она продолжила обучение в Калининградском музыкальном колледже им. С. В. Рахманинова и окончила его в 2003 году по специальности «Теория музыки».

В 2008 стала выпускницей Санкт-Петербургской государственной консерватории по специальности «Композиция» (класс профессора Б.И. Тищенко⁵, затем

⁵ Тищенко Борис Иванович (1939-2010) – советский и российский композитор. С 1965 г. преподавал в Ленинградской государственной консерватории (класс композиции). Среди его сочинений 8 симфоний, «Реквием» на стихи А Ахматовой, Requiem Aeternam памяти принцессы Таиланда Гальяни Вадхана, 9 концертов для разных солирующих инструментов, 3 балета («Муха-Цокотуха», «Двенадцать», «Ярославна»), опера «Краденое солнце», 11 фортепианных сонат, 6 струнных квартетов, фортепианный квинтет, хореосимфоническая циклиада «Беатриче» (цикл из пяти симфоний для большого симфонического оркестра), музыка к театральным спектаклям и кинофильмам.

профессора В.И. Цытовича⁶). Продолжила обучение в частной консерватории Ecole Normale de Musique и студии Вареза (Париж, Франция). Является стипендиатом курсов Луиджи Ноно (Италия), курсов Штокхаузена (Германия), финалистом конкурса International Composer Competition (Мельбурн, Австралия). Помимо музыкальной деятельности Ольга пишет книги и организует собственные фотовыставки. В настоящее время живет и работает во Франции.

Ольга Крашенко работает в традиционных жанрах: в списке ее произведений камерная вокальная и инструментальная музыка, опера, балет. Однако подход к музыкальному языку отличается экспериментаторством: она активно использует электронику, приемы альтернативного звукоизвлечения и нотации, работает в студии с собственной коллекцией музыкальных инструментов.

Опера «Макондо»

Одно из последних произведений О. Крашенко – опера "Макондо" по рассказу Габриэля Гарсиа Маркеса «Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Макондо», посвященная памяти писателя.

Макондо – город, очертания которого писатель ассоциировал со своими воспоминаниями из детства – город, в который, повзрослев, уже нельзя вернуться, но который обладает особым магическим реализмом. Он существует вне времени и может находиться где угодно и когда угодно. Главным условным персонажем рассказа становится дождь, который приходит в мир после долгого отсутствия, наполняет все собой и сам наполняется душами и телами, растворяющимися в нем и умирающими вместе с ним...

Опера включает пять сцен с интродукцией и кодой, что предопределено фабулой рассказа. Интродукция – молитва в воскресной церкви до появления дождя и первые вести о нем. Каждая из сцен – дни, когда дождь идет безостановочно, изменяя весь мир вокруг. Кода наступает после окончания дождя и воображаемой смерти, пережитой вместе с ним. Музыкальное время в опере поделено, как и в рас-сказе Г. Г. Маркеса, на условное календарное время: воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, однако, в процессе развития

⁶ Цытович Владимир Иванович (1931–2012) – советский и российский композитор, пианист и музыковед. С 1961 г. преподавал в Ленинградской государственной консерватории (инструментовка, чтение партитур, композиция). Среди сочинений 4 симфонии, симфониетта, симфоническая сюита по сказке П. Ершова «Конек-Горбунук», симфонические зарисовки «Похождения бравого солдата Швейка» по Я Гашеку, концерты для различных инструментов с оркестром, сюита для двух фортепиано, прелюдии для фортепиано, камерные инструментальные сочинения, романсы, музыка для детей.

событий точность линейной хронометрии не выдерживает возрастающей гетерофонии времен ⁷, приближающейся к хаосу и ужасу предстоящей катастрофы и наступающей смерти... В точке воображаемой смерти время теряется: Исабель уже не может понять, где она и что сейчас, и ее бы не удивило перенесение в начало, в воскресенье, если бы такой временной скачок действительно произошел - в этот момент в музыке возникает мотив возвращения к прошлому воскресенью. Композитор оставляет открытым вопрос – а существует ли время вообще...

Либретто выполнено композитором на русском языке с использованием комбинаций из слов, слогов, отдельных букв и фонем. Работа с лингвистическими элементами на уровне звукописи привела к созданию новых подтекстов внутри слов. Имеет место также противопоставление звука и шума, заложенное на фонетическом плане в качестве речевого и экспрессивного зерна и распро-страняющееся на всю музыкальную ткань. Определенные повторения фонем, мотивов и фраз с их тембровыми составляющими строятся по принципу акустического эха, ревербераций, delay-эффектов и ритмических несовпадений между одновременно звучащими композиционными планами. Текст становится по большей части символическим, звуча словно бы через призму дождя из рассказа

Г. Маркеса. Таким образом, либретто приобретает собственное специфическое звучание еще до присоединения музыки.

Вот пример работы с текстом либретто:

Отец (жалуясь): и-и-п-п-и-ПЛОХО Сс _____ ПАЛ пал
пал пал п-п-п... э... ЭТУ ту-ту ту-ту Н _____ ОЧЬ
чь (как при кашле)... ПРОСНУЛСЯ осунулся НИ ни ни СВЕТ-т НИ ни ЗАРЯ зря
зря ОТ-т-т-т бо-БО БОЛИ ой ли... ой ли В п-п-ПОЯСНИЦЕ... пояс... поясни...
снится... э... снится...

Интересен исполнительский состав: четыре солиста (предполагается, что они участвуют не только голосом, но и извлекают звуки на тех или иных инструментах, которые становятся своего рода голосовыми фильтрами или сливаются с голосом – в частности используется прием пения в инструменты:

⁷ Термин автора: «само событие в рассказе определяется временем, а именно временем дождя, которое отличается как постоянством, так и радикальными изменениями в ощущениях этого времени, в его восприятии и в пребывании в нем. Можно сказать, что это гетерофония времен. Написание музыки к такому рассказу - это реализация временных превращений музыкальными средствами». (Из доклада на конференции «Музыкальная культура Калининграда – прошлое и настоящее». Калининград, 4.11.2017).

сопрано + глissандовая флейта, сопрано + фортепиано/сэмплер, баритон + тромбон), два инструментальных ансамбля (ансамбль блокфлейт и трио кларнета, саксофона и гитары), камерный хор, струнный оркестр, флейтовый оркестр, звуки конкретной музыки и «живая» электроника. Широко используется прием трансформации одной музыкально-речевой манеры в другую, а также микрохроматика и различные виды глissандо, переходящие из речевой интонации на музыкальный план.

Особое внимание композитор уделяет идее музыкального претворения сюрреалистического пространства и времени в сотворенной Маркесом литературной реальности. Атмосфера невидимости, неопределенности создается за счет использования принципов синестезии – в самом широком понимании – и, помимо прочего, находит отражение в невозможности идентифицировать или сопоставить слышимое и видимое, в темброво-акустической завуалированности. Автор добивается этого разными способами:

- через изменение функций инструментов и альтернативное звукоизвлечение (к примеру, ударное звукоизвлечение на струнных, расширенное использование возможностей флейты при помощи мундштука Роберта Дика, преобразование исходных тембров через фильтр, пение в инструменты и пр.). Главный источник звука, таким образом, постоянно ускользает, а инструмент теряет свою тембровую идентичность. Аналогичным образом звучание голоса воспринимается как часть некоего синтетического тембра, отделенного от чего-то непосредственно человеческого.
- через сжатие или расширение акустического пространства посредством использования аудиотехники, дополняющей сценическую музыкальную реальность.

Особым образом складывается отношение композитора к нотному тексту. Создание окончательной партитуры как завершающей транскрипции сочинения выполняется уже после его записи в студии. Автор стремится к тому, чтобы музыка ушла от подчинения привычкам письма и исключала бы некую изначальную выписанность, при которой звучание является вторым по алгоритму событий по отношению к партитуре, а не наоборот.

Премьера оперы «Макондо» состоялась 1 сентября 2017 года в Париже (исп. ансамбль CLSI, солисты Ольга Кращенко, Жерар Пап, Лисса Меридан и Рудольф Боро).

Сочинения: опера «Макондо», музыка к балету-мистерии "Бессмертные", "Молитва

о чистой душе" для ансамбля блокфлейт, "Поле не поле" для ансамбля (флейта тикколо, кларнет, скрипка, альт, виолончель), "Песня-линия" для вокального трио, "Молитва о чистом мире" для флейтового оркестра.

Александра Масловская

Александра Масловская родилась в 1984 году. В 2004 окончила отделение теории музыки Калининградского музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова. Во время обучения начала заниматься композицией в классе А. А. Фельдмана. Продолжила образование в Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, окончив в 2009 году музыковедческий, в 2011 – композиторский факультет, в 2014 – аспирантуру по специальности «Композиция» (класс профессора Г. И. Банщикова). Является участником всероссийских и международных конкурсов, научных конференций, проекта Московского международного дома музыки "EQUINOX"; лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России» (2009), стипендиатом Вагнеровского общества (2013).

Творческие интересы композитора сосредоточены на поиске актуальной современной интонации: органично продолжая традиции академической музыки, а не порывая с ними. Эстетическая установка автора – в обновлении традиции изнутри на основе живых интонаций, естественных форм, эстетически оправданных созвучий.

По мнению Александры, современная музыка способна выразить гармонию мира. «Возможно, уже достаточно трагедий и драм. Все уже было сказано в этом направлении, и прошлый век дошел до крайней черты. Нам не нужно быть новыми экспрессионистами – мы и не должны. Нам не нужно даже быть как

авангард. Возможно, если бы музыка в наши дни стремилась к отражению гармонии и красоты мира, в их высшем воплощении, в этом было бы гораздо больше новизны и свежести. Любые попытки искусственно нагнетать напряжение, все спекуляции на желании вызвать сопереживание или, наоборот, отторжение слушателя – бессмысленны. Чтобы быть понятым или актуальным, не обязательно играть на инстинктах. Музыка должна быть этичной...»⁸.

Характерным эмоциональным состоянием музыки А. Масловской становится созерцание, внутреннее постижение, резонанс внешнего и внутреннего. (Три романса на стихи Ф. Г. Лорки, Пьесы для струнного квартета № 1 и 3, Фортепианные вариации №2, Камерная музыка для альта, фортепиано и деревянных духовых). Целый ряд сочинений объединен общей драматургической идеей, основанной на переходе от тревожной рефлексии, сосредоточенного самопогружения – к просветлению, ощущению остановки и вслушивания в тишину, любованию моментом красоты.

Andante

The musical score is for a string quartet, marked 'Andante'. It consists of two systems of staves. The first system includes Violin I, Violin II, Viola, and Cello. The second system includes Violin I, Violin II, Viola, and Cello. The score features various dynamics such as *f*, *p*, *mf*, *pp*, and *mp*, along with articulation marks like accents and slurs. The tempo is marked *Andante*.

А. Масловская. Пьеса для струнного квартета №1.

⁸ Из доклада «Отзвук света, ответ тишины» на международной конференции "Музыкальная культура Калининграда – прошлое и настоящее", Калининград, 4.11.2017 г.

Пьеса для струнного квартета №1

Вначале есть только один звук. Он живет изнутри, четырехкратно умноженный: разрастается, постепенно расслаиваясь. Из него рождается эмоция – это момент рефлексии, внутреннего поиска. Напряжение нарастает, эмоция накаляется, доходит до кульминации – и происходит разрядка: словно ищущая выхода, блуждавшая мысль пришла к какой-то точке просветления, внутренней опоры. Сомнение и тревога сменяются обретением некоего равновесия с собой. В этот момент форма возвращается к исходной точке, к тому единственному звуку, с которого все начиналось. В последних тактах импульс, служивший в начале пьесы посылком к напряженному внутреннему поиску, звучит уже иначе: как утверждение этого обретенного качества...

Фортепианные вариации №2

Произведение условно можно разделить на два крупных раздела-волны. Развитие образа ведет от состояния внутренней сосредоточенности, погруженности в себя, к обретению смысла и умиротворению. Начало – взгляд внутрь, в глаза самому себе, конец – утешение и растворение в свете... В процессе работы у сочинения появился эпиграф – стихотворение современного автора Ирины Снеговой.

Бьюсь как рыба об лед,
Как припадочный
Об стену...
Все пройдет?
Все пройдет!
Все прошло уже,
Собственно...
Но когда зацветет,
Заклинаю и верую –
Все придет,
Все грядет,
Было только преддверие!⁹

Ритм стихотворения стал основой двух центральных вариаций (№ 6 и № 7) в середине цикла, расположенных в зоне перехода между двумя разделами-волнами. Его текст присутствует в скрытом виде, без слов: он как бы распет

⁹ Цитируется по официальному сайту Ирины Снеговой – www.irinasnegova.com/ptr4.

в фортепианной партии, что дает этим вариациям отдельную смысловую нагрузку и предопределяет дальнейший путь развития образа.

Сирин и Алконост. Песнь радости и печали

Вокальный цикл «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» для сопрано и баритона с оркестром написан по одноименной картине Виктора Васнецова¹⁰ и под впечатлением от романа «Кысь» Татьяны Толстой¹¹.

Дуальная пара персонажей романа – Кысь, качающаяся на ветвях и Княжья птица Паулин, «вреда от которой никому не бывало» – стала прототипом дуальной пары Сирин и Алконост. Взаимодействуя, образы обогатили друг друга, стали более объемными и законченными. Птица Сирин отчасти взяла хищные черты Кыси, которая «перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жилью, к теплой крови, постукивающей в человеческой шее (...) Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! – а видеть ее никто не может. Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! – а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет».¹² В вокальном цикле А. Масловской птица Сирин тоже зовет к себе манящей песнью и слезной жалобой, но акцент сделан на ее внутренней тоске, страсти, вечной муке. Она ищет не крови, а утешения, спасения от самой себя – но не может их обрести и заражает своей мукой, сводя с ума каждого, кто взглянет в ее лицо...

Образ Княжьей Птицы Паулин, сохранив внешнюю красоту, в свою очередь, переродился в Злату-птицу Алкиян и духовно приблизился к образу птицы Алконост Васнецова, возвещающему о счастье будущего рая, Божьего царства на земле. Намеком, буквально в одном слове, этот подтекст присутствовал и в романе Толстой, где сказочное описание птицы Паулин заканчивалось неожиданно словом «Аминь»: «...где травы светлые по плечи, где синие реки играют, а над реками мухи золотые толкутся, неведомы деревья ветви до воды свесили, а на тех ветвях, слышь, белым-белая Княжья Птица Паулин. А глаза у той Птицы Паулин в пол-лица, а рот человеческий, красный. А красоты она таковой, Княжья Птица-то, что нет ей от самой себя покою: тулово белым резным

¹⁰ Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), русский художник и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи.

¹¹ Толстая Татьяна Никитична (1951) – российский писатель, публицист, литературный критик, лауреат литературной премии «Триумф» (2001) и телевизионной премии «ТЭФИ» (2003).

¹² Здесь и далее цитируется по изданию: Толстая Т. Н. Кысь: Роман. – М.: Подкова, Иностранка, 2000. – 384 с.

пером укрыто, а хвост на семь аршин, как сеть плетеная висит, как марь кружевная. (...) И никому из людей от той белой птицы отродясь никакого вреда не бывало, нет и не будет. Аминь».

В. Васнецов. Сирин и Алконост. Песнь радости и печали

В образах Сирина и Алконоста воплощена дуальность, которую способен ощутить в себе каждый человек. С одной стороны, пронзительная тоска и одиночество того, кто оторван от Бога, кто трагически не может обрести утешение в самом себе вдали от Него. С другой - обнадеживающая вера в счастье, мечта как Быль, любовь как Явь. Голос Алкияна (Алконоста) «сладок как сама любовь», а песнь его несет свет и утешение, по которым истосковалась мятущаяся душа птицы Сирин. Заключительный номер «Песня Алконоста» выполняет роль эпилога и является «тихой» смысловой кульминацией цикла.

Описанная художественная идея становится этическим ориентиром для композитора: «Если звук – это энергия (живая, трепетная, осязаемая), то «идеальный» звук, Идеальное Звучащее есть отраженное состояние высшей ...Любви. Той самой, в которой истина, в которой всё... Которая насквозь пронизывает мироздание. Где всё везде, всё повсюду, всё связано со всем. Где мы – продолжение мира, он – продолжение нас».¹³

Сочинения: фортепианные и вокальные миниатюры, Три романса на стихи Ф. Гарсиа Лорки, Три пьесы для струнного квартета, Соната для фортепиано, два вариационных цикла для фортепиано, «Пробная музыка» для альты с оркестром, Камерная музыка для альты, фортепиано и деревянных духовых, Вокально-симфонический цикл «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали».

¹³ Из доклада на конференции «Музыкальная культура Калининграда – прошлое и настоящее». Калининград, 4.11.2017 г.

Александра Кораблёва

Александра Кораблева родилась в 1989 году. Окончила отделение теории музыки Калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова в 2008 году, впоследствии продолжила обучение в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова в классе профессора Г.И. Банщикова, а затем в классе профессора А.А. Королёва¹⁴. Закончив в 2014 году консерваторию, вернулась в Калининград.

Среди произведений консерваторских лет – романсы на стихи Анны Ахматовой, произведения для хора на слова японских поэтов, пьесы для арфы и др. В этот период Александрой также были созданы 3 фортепианные пьесы, где заметно влияние Прокофьева, Шостаковича. В Вариациях для фортепиано на русскую народную тему автор указывает на стиль Стравинского. Многие произведения Александры были исполнены студентами Санкт-Петербургской

¹⁴ Королёв Анатолий Александрович (1949 г.р.) – российский композитор, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории. Среди его сочинений: симфоническая поэма «О траве, камнях и воде», оратория на текст из древнерусских летописей и былин «Житие князя Владимира», хоровой концерт «Слава Богу за всё» на текст акафиста Григория Петрова, «Адажио» для хора и струнного оркестра, «Большой распев» для струнных, клавесина и ударных, электронная композиция «shalyapin.wav».

консерватории. На старших курсах ее интерес сосредоточился на музыкальных средствах авангардных направлений.

В настоящее время А. Кораблева пишет сочинения, соприкасающиеся с областью конкретной музыки, включающие в состав партитуры не только музыкальные инструменты, но и бытовые предметы, и даже материалы (песок, камни, шишки, бокалы и т. д.). Работает с полевыми записями. В составе различных коллективов принимает участие в исполнении современной музыки.

Композитор экспериментирует с различными способами звукоизвлечения, изобретает собственные формы записи. Например, в произведении D-line исполнителям предлагаются на выбор различные линейные ходы, включающие в себя звук «ре» – отсюда и название произведения. Постепенное сжатие линий к концу отражает идею дедлайна. Дедлайн — крайний срок (дата или время), к которому должна быть выполнена задача.

Некоторые произведения Александры Кораблевой отличаются необычным инструментальным составом. В частности, в своих партитурах она использует так называемый «белый шум»¹⁵ и электромузыкальный инструмент терменвокс.

Сочинения: Прелюдия-минутка для фортепиано, 3 пьесы для фортепиано, 4 пьесы для арфы соло, цикл романсов на стихи А.Ахматовой, Вариации для фортепиано, Четыре хайку для смешанного хора на слова японских поэтов, P.S. для арфы соло, Enfatico для симфонического оркестра, D-line для ансамбля, RAAK, MAR для терменвокса, флейты и белого шума, MAR. Second wave для флейты, скрипки и белого шума, city recordings электронная композиция для перформанса на фестивале современного искусства 48 Stunden Neukölln, at the exhibition электронная композиция для выставки во Франкфурте-на-Одере.

Елизавета Акбалькан

Елизавета Акбалькан (Морозова) родилась в 1989 году. Окончила отделение теории музыки Калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова в 2009 году, Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Композиция» – в 2014 году (класс профессора Б. И. Тищенко, затем – профессора В. И. Цыговича и С. В. Нестеровой¹⁶). В настоящее время

¹⁵ «Белый шум» – это шумовой эффект, возникающий в процессе поиска нужной волны в радиоприемнике.

¹⁶ Нестерова Светлана Владимировна (1976 г.р.) – российский композитор. С 2002 г. преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории. В числе сочинений одноактные оперы «Дедушка» и «Тяжба», музыкальная сказка «Синюшкин колодец», хореографические сцены «Лаура» по трагедии Федерико Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба», хореографический квест «Волшебное кольцо» (совместно с В. Кругликом), 2

продолжает обучение в аспирантуре Академии русского балета им. А. Я. Вагановой по специальности «Искусствоведение».

Елизавета принимает активное участие в мастер-классах российского и международного формата (Россия, Германия, Израиль, США, Франция, Норвегия). Является художественным руководителем и скрипачом ансамбля «{instead}». Финалист VI конкурса молодых композиторов на радио «Орфей» и проекта Красноярской краевой филармонии «Симфония Сибири».

Творческий подход Елизаветы отличается экспериментаторством в духе концептуального постмодернизма. В ее творчестве представлены камерные сочинения для различных составов, в том числе «Тессеракт» для четырёх исполнителей, «Отображение ограничения» для восьми исполнителей, «Дуэт» для двух скрипок, «on/off» для ансамбля инструментов, «Крипто» для ансамбля инструментов, «a5» для четырёх скрипок и губной гармоники, «two for two» для двух исполнителей, «F2P» для двух исполнителей и публики, «Melante» для пяти исполнителей, «non plus ultra» для кларнета, саксофона, трубы, электрогитары и бас-гитары.

фортепианные сонаты, Фантазия для тромбона и фортепиано, вокальные циклы на слова Д. Хармса и М. Цветаевой.

Я ветвлюсь

Определенное влияние на композиторское творчество Елизаветы оказала ее преподавательская деятельность в музыкальной школе. Ею написаны несколько сборников пьес для детей. Одной из таких работ является пьеса «Я ветвлюсь», созданная специально для юношеского ансамбля. Пьеса, по определению автора, представляет собой своеобразный «музыкальный квест». Название говорит само за себя, в основе сочинения – идея ветвления. Все партии расходятся из одного места (первичного паттерна) в разные стороны на ряды ответвлений. Структура переходов между паттернами организована в виде музыкального алгоритма таким образом, что у исполнителей всегда есть выбор, в какую сторону двигаться и что, исходя из этого, играть. Однако математически всё точно просчитано: независимо от выбранного пути, участники в итоге возвращаются в исходную точку (к центральному паттерну) и завершают одновременно, при этом в определенных местах формы звучат именно те гармонии, которые необходимы композитору. Состав инструментов, напротив, может варьироваться. Необычным подходом продиктован и особенный тип нотации:

Я ветвлюсь

Елизавета Акбалькан

The image shows a musical score for the piece "Я ветвлюсь" (I Branch) by Elizaveta Akbalkan. The score is presented in a grid-like format where each cell contains a musical staff with notes and rests, illustrating the branching structure of the piece. The tempo is marked as quarter note = 70 (♩ = 70). The score is arranged in a grid that branches out from a central point and then converges back to a single line at the end, visually representing the "branching" concept mentioned in the text.

Е. Акбалькан. *Я ветвлюсь* для камерного ансамбля свободного состава

Музыкальным воплощением этого периода стал целый ряд пьес «для исполнителей» (без указания конкретного инструмента). Во всех использован схожий принцип нотации, в основе которой – идея общедоступности и ориентация на заведомо камерный состав (как правило, от 2 до 6 человек).

Примером может послужить пьеса *two for two* для двух исполнителей.

two for two
I

Елизавета Акбалькан

Е. Акбалькан. *two for two* для двух исполнителей

Некоторые «находки» этого периода использованы в дальнейшем. Принципы композиции, пришедшие из области импровизационной музыки – оперирование временем, основанное не на заданной метрической сетке, а на взаимном ощущении друг друга исполнителями; свободный подход к выбору материала, продиктованный не чёткими указаниями композитора, а реакцией от коллективного исполнительского переживания – всё это нашло отражение в пьесе **non plus ultra** для квинтета. Сочинение было написано специально для проекта «Musica Iberica» и имеет нестандартный инструментальный состав: кларнет, саксофон, труба, электрогитара, бас-гитара.

The musical score consists of five staves. The top three staves (Cl., Sax., Tpt.) show melodic lines with dynamic markings *p* and *mp*. The bottom two staves (E.Gtr. and Bass) show rhythmic patterns with dynamic markings *mp*, *fp*, and *mf*, and include glissando markings.

Е. Акбалькан. *non plus ultra* для квинтета (фрагмент)

***Tesserract* для четырёх исполнителей**

Пьеса «*Tesserract*» заслуживает внимания в отношении работы композитора с формой: это произведение с открытой формой, в котором нет «партитуры» в привычном смысле слова. Автор предлагает только графическую матрицу и свод правил, содержащих указания о том, как необходимо её считывать. Хронометраж произведения также свободный. Произведение имеет ячейковую структуру, длительность одной ячейки определяется непосредственно исполнителями перед каждым конкретным исполнением. Идея изображения куба передаётся в этой пьесе на разных уровнях: она написана для 4 исполнителей, у каждого из которых по 4 инструмента и по 4 варианта звука. Предусматриваются также различные варианты локации исполнителей в зависимости от возможностей конкретного помещения, в котором исполняется сочинение.

TESSERACT

Legend:

Light	Instrument	Voice	sq
●	■	▲	sq
⊙	□	△	sqgl
⊗	▣	▲	saw
○	▢	▲	sin
			sq

Е. Акбалькан. TESSERACT для четырёх исполнителей

Сочинения: струнный квартет, «Кварк» для струнного оркестра, «Глубокий суглинок» для оркестра, «Я ветвлюсь» для четырёх или более исполнителей, дуэт для скрипки и арфы, «Тессеракт» для четырёх исполнителей, «Равновесие» для ансамбля, «Отображение ограничения» для восьми исполнителей, дуэт для двух скрипок, on/off для ансамбля, «Крипто» для ансамбля, «a5» для четырёх скрипок и губной гармоники, «two for two» для двух исполнителей, «F2P» для двух исполнителей и публики, «circuit» для четырёх исполнителей, «Melante» для пяти исполнителей, «non plus ultra» для кларнета, саксофона, трубы, электрогитары и бас-гитары, «Песни сирен» для скрипки и предзатиси.

Итак, в творчестве молодого поколения композиторов-выпускников Калининградского музыкального колледжа объективно наметились два стилевых направления. Интересы Ольги Крашенко, Елизаветы Акбалькан и Александры Кораблевой сосредоточены преимущественно в музыкальном пространстве авангарда и постмодернизма. Творческие поиски Александра Степанова и Александры Масловской направлены на современное переосмысление традиционного направления академической музыки.

Несомненным представляется факт формирования в музыкальной культуре Калининграда интересного творческого вектора, обозначенного возникновением

целой группы молодых композиторов, объединенных общим профессиональным интересом и культурным контекстом, но следующих при этом разными путями... Их творчество является примечательным явлением и значимой составляющей региональной культуры: благодаря столь очевидно возникшей преемственности с петербургской композиторской школой в музыкальной среде нашего региона сформирована профессиональная почва для становления дальнейших традиций – особенно значимых там, где они были утрачены в силу исторических катаклизмов 20 века.

Streszczenie

Artykuł przedstawia grupę kompozytorów wywodzących się z Kolegium Muzycznego im. Rachmaninowa w Kalinigradzie. Celem artykułu jest prezentacja dokonań wyróżniających się, aktywnych twórców, których wiąże ukończenie tej uczelni. W artykule przedstawieni zostali kompozytorzy: Aleksander Stepanow, Olga Kraszenko, Aleksandra Masłowska, Aleksandra Karabliowa i Jelizawieta Akbalkan. Obok charakterystyki dorobku, przedstawione zostały najistotniejsze osiągnięcia twórcze oraz wyznaczniki stylistyczne. Wywodzący się z kaliningradzkiego ośrodka kompozytorzy, po uzupełnieniu wykształcenia w konserwatorium w Sankt Petersburgu, rozwijają swą twórczość w innych ośrodkach. Mimo iż każdy z przedstawianych artystów osiąga indywidualne sukcesy zawodowe, to ich artystyczne dokonania można ujmować w kategoriach pokoleniowych i lokalnych. Przedstawieni jako grupa związana z określonym środowiskiem, kompozytorzy ci współtworzą tradycję muzyczną Kaliningradu.

Słowa kluczowe: twórczość muzyczna, kształcenie artystów, edukacja estetyczna, muzyka współczesna, kultura muzyczna Rosji, kultura Kaliningradu