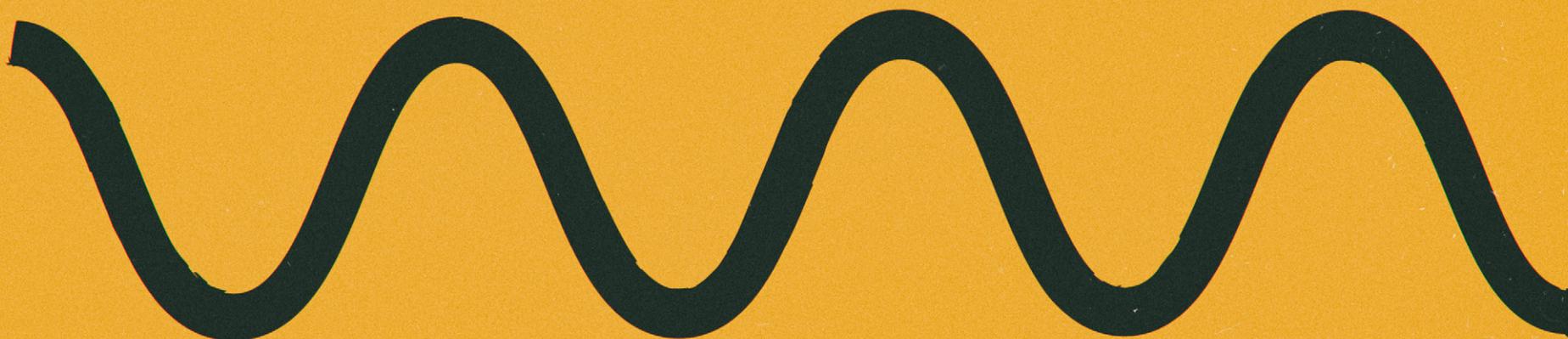

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР

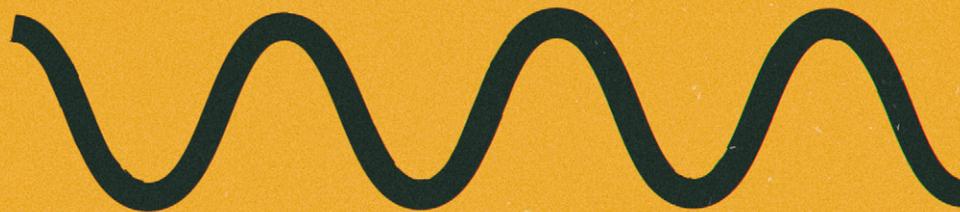
Московский ансамбль современной музыки (МАСМ)

MEL CO 0607/3

Николай Хруст
Дмитрий Курляндский
Арман Гуцян
Владимир Раннев
Алексей Наджаров
Антон Светличный

3/6

НИКОЛАЙ ХРУСТ (р. 1982)

- 1 **Маленькое сотворение мира. Katjas gesang**
для скрипки соло и электронной импровизации (2013) 6.35
ДМИТРИЙ КУРЛЯНДСКИЙ (р. 1976)
- 2 **Знаки препинания** для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки
и виолончели (2008) 14.17
АРМАН ГУЩЯН (р. 1981)
- 3 **Stanza** для альтовой флейты, скрипки, виолончели и подготовленного
фортепиано (2014) 20.08
ВЛАДИМИР РАННЕВ (р. 1970)
- 4 **P est na. iss O ex glo æ** для флейты, бас-кларнета и фортепиано (2009) 7.44
АЛЕКСЕЙ НАДЖАРОВ (р. 1983)
- 5 **Clicktrack** для бас-кларнета, фонограммы и электроники (2013) 7.37
АНТОН СВЕТЛИЧНЫЙ (р. 1982)
- 6 **Половина собаки** для альтовой флейты, кларнета, бас-кларнета,
виолончели и фортепиано (2015) 9.01

Общее время: 65.24

Мария Алиханова, альтовая флейта (6)

Иван Бушуев, флейта, альтовая флейта (2–4)

Олег Танцов, кларнет, бас-кларнет (2, 4–6)

Евгений Субботин, скрипка (1, 2)

Глеб Хохлов, скрипка (3)

Ольга Дёмина, виолончель (2, 6)

Юлия Мигунова, виолончель (3)

Михаил Дубов, фортепиано (2–4, 6)

NIKOLAY KHRUST (b. 1982)

- 1 **Small Creation of the World. Katjas gesang**
for solo violin and electronic improvisation (2013) 6.35
DMITRI KOURLIANDSKI (b. 1976)
- 2 **Punctuation Marks** for flute, clarinet, piano, violin and cello (2008) 14.17
ARMAN GUSHCHYAN (b. 1981)
- 3 **Stanza** for alto flute, violin, cello and prepared piano (2014) 20.08
VLADIMIR RANNEV (b. 1970)
- 4 **P est na. iss O ex glo æ** for flute, bass clarinet and piano (2009) 7.44
ALEXEI NADZHAROV (b. 1983)
- 5 **Clicktrack** for bass clarinet, phonogram and electronics (2013) 7.37
ANTON SVETLICHNY (b. 1982)
- 6 **Half a Dog** for alto flute, clarinet, bass clarinet, cello and piano (2015) 9.01

Total time: 65.24

Maria Alikhanova, *alto flute* (6)

Ivan Bushuev, *flute, alto flute* (2–4)

Oleg Tantsov, *clarinet, bass clarinet* (2, 4–6)

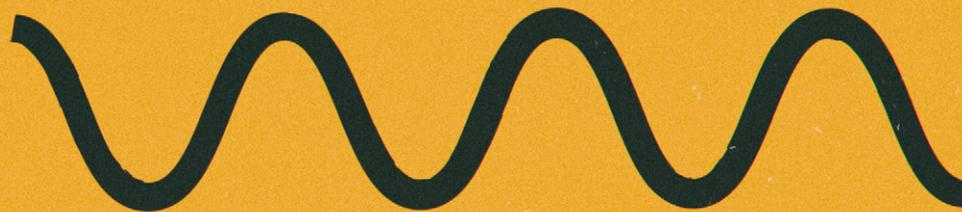
Evgeny Subbotin, *violin* (1, 2)

Gleb Khokhlov, *violin* (3)

Olga Demina, *cello* (2, 6)

Yulia Migunova, *cello* (3)

Mikhail Dubov, *piano* (2–4, 6)

Николай Хруст (1982, Москва) – композитор, саунд-дизайнер, доцент Московской консерватории имени П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения. Музыка Хруста исполнялась в Москве, Санкт-Петербурге, Венеции, Париже, Берлине, Вене, Амстердаме, Стамбуле, Киеве, Дармштадте и других городах Европы. Композитор был резидентом электроакустических центров CIRM (Ницца), GRAME (Лион). Он сочетает в своем творчестве искусство и науку, практическое изучение природы музыкальных инструментов с философским осмыслением формы, программирование электронного звука и детальное инструментальное письмо.

Окончив с отличием Московскую консерваторию (2007) и аспирантуру (2010) у Владимира Тарнопольского, Хруст посетил множество мастер-классов известных композиторов (Георга Фридриха Хааса, Беата Фуррера и других) и исполнителей, побывал на Летних курсах новой музыки в Дармштадте, курсах Impuls в Граце (Австрия). Еще будучи студентом, стал сооснователем группы композиторов «Пластика звука». Он работал с такими дирижерами, как Т. Курентзис, В. Юровский, И. Дронов, Ф. Леднёв, Ф. Чижевский, М. Емельянычев, с ансамблями «Студия новой музыки», МАСМ и многими другими.

Произведения Николая Хруста часто выходят за рамки понятия «музыкальное сочинение». Он является автором сценических синтетических представлений, мультимедийных проектов. Важное место среди опусов композитора занимают интерактивные звуковые инсталляции, созданные вместе с художниками А. Колейчук, В. Колейчуком, Д. Каваргой. Еще одна область интересов Хруста – саунд-дизайн, звучащий на выставках, спектаклях, в фильмах. С его участием как «электронного» исполнителя и написанных им звуковых компьютерных программ состоялось несколько мировых и российских премьер. Николай Хруст выступает как импровизатор на академических и клубных сценах, в том числе в составе созданного им инструментально-электронного ансамбля «Осьминог» (ансамблю и его композиторам был посвящен выпуск передачи Д. Ухова «Домашняя музыка» на Радио России).

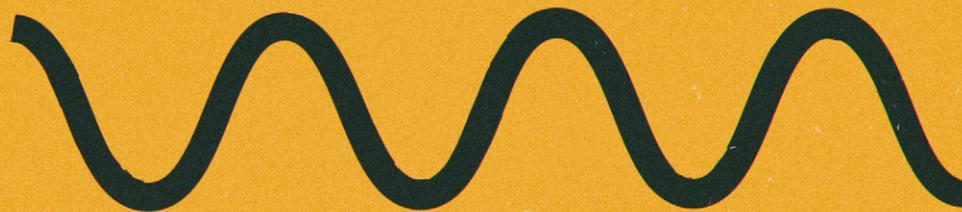
Член Союза композиторов России, Союза московских композиторов, резидент Центра имени Вс. Мейерхольда, куратор электроакустического направления Ака-

демии молодых композиторов МАСМ. Лауреат международных и всероссийских конкурсов: «Открытый космос», III и IV конкурсов имени П. Юргенсона, конкурса радио «Орфей», участник VI Международного форума ансамбля Alerph.

Николай Хруст – автор научных трудов по новым техникам игры на музыкальных инструментах, современной нотации, интерактивной звуковой инсталляции, музыкальной феноменологии; среди них – диссертация «Новые инструментальные техники: опыт классификации» под руководством Татьяны Цареградской. Он активно занимается научно-просветительской, кураторской деятельностью, выступая с докладами и лекциями, в том числе в Музее современного искусства «Гараж», Центре имени Вс. Мейерхольда, Московской консерватории, МГУ, МФТИ, Киевской академии музыки.

Пьеса «**Маленькое сотворение мира. Katjas gesang**» для скрипки соло и электронной импровизации была написана в 2013 году специально для скрипачки Екатерины Фомицкой и ей же посвящена, но в дальнейшем особую трактовку сочинение получило в исполнении Евгения Субботина на концертах МАСМ. Почти параллельно пьесе создавалась звуковая мистерия «Сотворение мира», и некоторые идеи давно задуманного сочинения для скрипки соло были отражены в этой композиции. Так эти два произведения композитора оказались связанными между собой. «Важная для меня “системная” музыкальная идея – детали определяют целое, микроуровень влияет на макроуровень, в малом содержится большое, – рассказал композитор. – Разница в деталях, ведущая к большим изменениям – именно это мне захотелось воплотить в пьесе, в частности, в ее звуковысотной и тембровой стороне. Кроме того, здесь звуки постоянно мутируют друг в друга, соединяются, порождая новые звуки, подобно молекулам сложных веществ – как в партии скрипки, так и между скрипкой и электроникой. Таким образом происходит “маленькое сотворение звукового мира”».

Дмитрий Курляндский (1976, Москва) окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского и аспирантуру у Леонида Бобылёва. Является победителем конкурса Gaudeamus (Нидерланды, 2003), конкурса на оперное сочинение Иоганна Йозефа Фукса за оперу «Астероид 62» (Австрия, 2011). Об-

ладатель премии Джанни Бергамо в области классической музыки (Швейцария, 2010), премии имени Франко Аббьяти Итальянской национальной ассоциации музыкальной критики (2017). Гость Берлинской программы для деятелей искусств (2008). Вошел в шорт-лист премии Сергея Курёхина (2013).

Среди сочинений композитора – оперы «Астероид 62», «Сверлильцы. Увертюра. Начало», «Носферату», «Октавия. Трепанация». Он является одним из авторов оперы «Галилео. Опера для скрипки и ученого». Его перформанс-инсталляция «Commedia delle arti» была представлена в российском павильоне Венецианской биеннале современного искусства в 2017 году.

Дмитрий Курляндский – приглашенный профессор композиторских курсов Impuls в Граце (Австрия), Sound of Wander в Милане (Италия), в Ройомоне (Франция), в Апельдорне (Нидерланды), COURSE (Украина), Tzllil Meudcan (Израиль), консерваторий в Амстердаме, Милане, Сан-Себастьяне и других. Его музыка регулярно звучит на ведущих международных фестивалях. Среди исполнителей произведений Курляндского – оркестр Юго-Западного Радио Германии, MusicAeterna, Московский симфонический оркестр, ансамбли Klangforum Wien, Шёнберг-ансамбль, ансамбль Intercontemporain, MACM, Recherche, 2e2m, Contrechamps, Quatour Diotima, eNsemble, «Студия новой музыки», N’Caged, Questa Musica. Его сочинения издаются Donemus, Editions Jobert и Le Chant du Monde. Авторские альбомы выпущены на лейблах FANCYMUSIC и Col Legno.

Один из основателей группы композиторов «Сопrotивление Материала» («CoMa»). Член Союза композиторов России. Художественный руководитель Международной академии молодых композиторов в Чайковском (Россия). С 2013 года – музыкальный руководитель Электротeatра Станиславский.

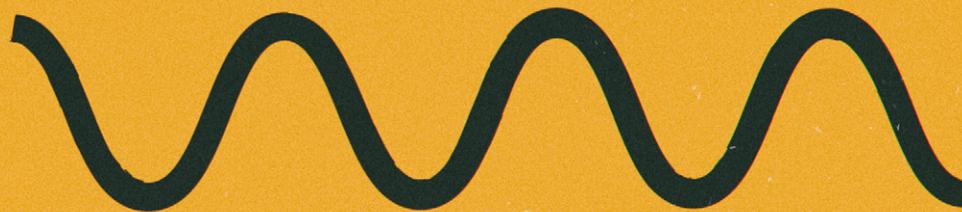
Пьеса «**Знаки препинания**» для флейты, кларнета, фортепиано (или аккордеона), скрипки и виолончели была написана для «Пифийских игр» в 2008 году. Как объясняет композитор, «знаки препинания обеспечивают связность текста, его логику, синтаксис, интонацию. В музыке исторически роль знаков препинания играли цезуры, паузы, кадансы. Невидимые знаки препинания разделяют части формы, вопрос-ответные структуры, шаги секвенции и прочее. Могут ли они существовать вне текста? Приобретут ли они собственное значение, будучи

высвобожденными от структурируемого ими текста? Потеряют ли они функциональность, будучи вынесенными за привычный контекст, или обретут новую? Светофор посреди пустыни – символ свободы или одиночества? Эти вопросы стоят в основе данного сочинения, которое, по сути, является попыткой ритмизации тишины».

Арман Гуцян (1981, Москва) – композитор, автор музыки для симфонического оркестра, инструментальных ансамблей, хора, live-электроники, музыкального и драматического театра и звуковых инсталляций. Обучался композиции в классе Романа Леденёва в Московской консерватории имени П. И. Чайковского, которую окончил с отличием в 2005 году, аспирантуру в 2008 году. В 2006–2008 годах стажировался в Базельской музыкальной академии у Роланда Мозера (композиция) и Георга Фридриха Хааса (инструментовка). В 2010–2012 годах стажировался как композитор и преподаватель в Дрезденской высшей школе музыки у Марка Андре (композиция) и Франца Мартина Ольбриша (компьютерная музыка). Участвовал в мастер-классах Беата Фуррера, Пьерлуиджи Биллоне, Клауса Хубера и Брайана Фернихоу. Преподавал в Московской консерватории теоретические дисциплины, оркестровку и композицию в 2008–2013 годах, оркестровку и композицию в Дрезденской высшей школе музыки в 2010–2012 годах. Читает лекции о современной академической музыке.

В 2006 году стал лауреатом стипендии Швейцарской конфедерации ESKAS, в 2010-м – стипендии Немецкой службы академических обменов DAAD. Является лауреатом конкурса имени Д. Шостаковича (Москва, 2006), Международного конкурса Pre-Art (Цюрих, 2007), фестиваля-конкурса «Пифийские игры» (Санкт-Петербург, 2014). В 2011–2012 годах был стипендиатом артистической резиденции Richard-Wagner-Stätten под Дрезденом.

Музыка Армана Гуцяна звучала на фестивалях «Московский форум», Всемирные дни музыки (Люцерн), Tonkünstlerfest (Цюрих), Киев Мюзик Фест, «Московская осень», «Трудности перевода» (Москва), Culturescapes Moskau (Базель), «Два дня и две ночи новой музыки» (Одесса), «Пифийские игры» (Санкт-Петербург), reMusik (Санкт-Петербург), Crossroads (Ереван), Фестиваль Юрия

Башмета (Ярославль). Часть сочинений издается в *Le Chant du Monde* (Париж). Композитор сотрудничает с театрами в России, Литве и Латвии, среди его работ музыка к спектаклям «В чаще» в Центре имени Вс. Мейерхольда (в соавторстве), *DreamWorks* в Русском драматическом театре Литвы, «Иллюзии» в Театре *Jogiks* и «Мосты» в Валмиерском драматическом театре (Латвия), музыкальный и звуковой дизайн спектаклей «Осторожно, двери закрываются» в Театре *Jogiks* и «104 страницы про любовь» в Валмиерском драматическом театре (Латвия).

Арман Гушян также активен в качестве организатора и куратора событий современной музыки. Сооснователь и соруководитель (2001–2013) Клуба молодых композиторов при Московской консерватории. С 2013 года инициирует международные проекты новой академической музыки. В 2015 году основал платформу кураторских проектов в области новой академической музыки «Траектория музыки», в рамках которой прозвучало 13 мировых и 15 российских премьер российских и зарубежных композиторов.

Пьеса «**Stanza**» для альтовой флейты, скрипки, виолончели и подготовленного фортепиано была написана по заказу проекта «Платформа» и впервые исполнена ансамблем *Apparent House* (Лондон) в Москве в 2014 году. «*Stanza*» в буквальном переводе с итальянского означает «комната», но это же слово может быть переведено как «строфа» или «стих», обозначая законченную мысль в поэзии. По словам композитора, «таким образом, в языке пространственного объекта описывается форма выраженной мысли. Невербальный опыт описывает вербальную и условную форму. Моя пьеса “*Stanza*” – это попытка найти такую связь между пространством и музыкой, в которой они не описывают, а выражают друг друга и поочередно наделяют друг друга новыми формами и качествами, помещая слушателя в разные отношения с тем, какие чувства возникают по ту и эту сторону звуков».

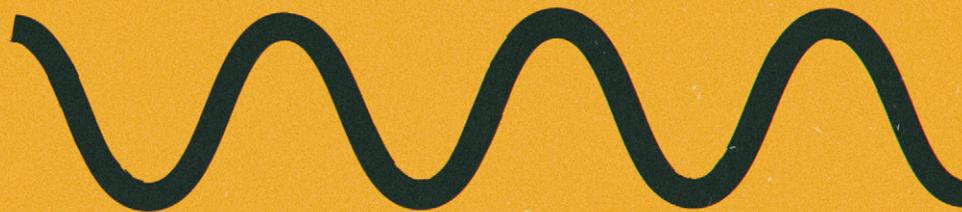
Владимир Раннев (1970, Москва) – композитор, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. В 2003 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в классе Бориса Тищенко и Высшую школу музыки города Кёльна по специализации «электронная

музыка» у Ханса Ульриха Хумперта. Стипендиат Фонда Гартов (Германия, 2002), лауреат конкурсов *Salvatore Martirano Award* университета штата Иллинойс (США, 2009), *Gianni Bergamo Classic Music Award* (Швейцария, 2010).

Его опера «Два акта» получила Гран-при Премии Сергея Курёхина (2013), опера «Проза» стала лауреатом российской оперной премии *Casta Diva* (2019), премии Ассоциации театральных критиков России и российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2019), а компакт-диск с этой оперой получил российскую премию за лучшую запись российской академической музыки «Чистый звук» (2019).

Музыка Владимира Раннева звучала в России, Украине, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Финляндии, Польше, Японии и США. Среди исполнителей его сочинений Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, Московский ансамбль современной музыки, «Студия новой музыки», вокальные ансамбли *N’Caged* и *Questa Musica*, хор Смольного собора (Россия), ансамбли *Nostris Temporis* (Украина), *Orkest De Volharding*, *Amstel Quartet* (Нидерланды), *Ensemble Phoenix Basel*, *Ensemble Proton Bern*, *Kontratrio*, *UMS 'n JIP* (Швейцария), *Mosaik*, *Integrales*, *Les Eclats du Son*, *Lux:NM*, *El Perro Andaluz*, *Clair-obscure*, хор *Singakademie Oberhausen*, хор *Cantus Domus*, *AuditiivVokal* (Германия), ансамбль *NAMES* (Австрия), *2e2m*, *Les Percussions de Strasbourg* (Франция) и другие.

Идею пьесы «**P est na. iss O ex glo æ**» раскрыл сам композитор: «это “*Palestrina. Missa O Rex gloriae*”, на которую я взглянул как на старую фреску, чьи фрагменты со временем раскрошились и осыпались. В подобное хрупкое и увядающее состояние я привожу и мессу Палестрины – какие-то голоса умолкли, от каких-то остались лишь фрагменты. Остатки старых фресок часто представляют собой новое, созданное самим временем изображение, в котором едва угадываются первоначальные очертания. Так и в руинированной мною мессе Палестрины трудно распознать исходные черты ренессансной полифонии, это совсем другая музыка даже при том, что здесь нет ни одной моей ноты, только паузы. Из утрат одного создается другое, а название с потерянными буквами отражает конструктивную идею пьесы». Основной музыкальный материал за-

ключен в партии фортепиано, а сопровождающие его флейта и бас-кларнет использованы не как мелодические, а как сонорные инструменты, чье звучание вызывает ассоциации с ветром, разрушающим старинный оригинал, и создает ностальгическое настроение.

Алексей Наджаров (1983, Москва) – композитор, специалист в области электронного звука, создатель компьютерных программ для исполнения электронной музыки, звукорежиссер, джазовый пианист и импровизатор. Окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции у Юрия Воронцова в 2006 году и аспирантуру в 2009-м. В 1997–2003 годах занимался джазовым фортепиано у Евгения Гречищева.

Принимал участие в мастер-классах Тристана Мюрая, Ги Ребеля, Яна Жислена, Филиппа Юреля, Мартейна Паддинга, Антуана Бойгера. Посещал композиторские курсы в Апелдорне (2010), Дармштадте (2012) и в Чайковском (2013). В центрах Cesaré (Реймс) и La Muse en Circuit (Париж) работал над пьесой “[re]current”, заказанной в рамках года России во Франции. Его сочинения исполнялись ансамблями «Студия новой музыки», МАСМ, eNsemble, Egepijs (Нидерланды), Multilatérale (Франция), Alter Ego (Италия), Ensemble Modern (Германия).

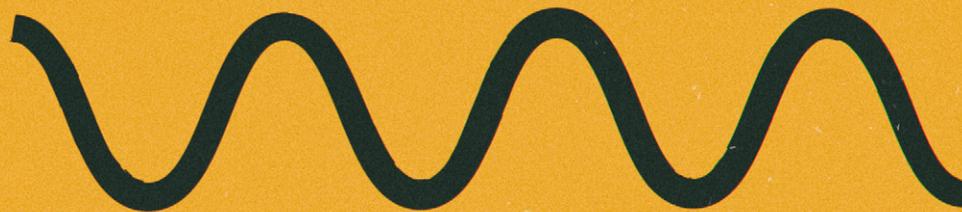
С 2009 по 2016 – научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории, преподаватель. Автор программного обеспечения для работы со звуком (сборка и дополнительные библиотеки для PureData, приложения для iOS). Автор программы «Основы звукорежиссуры» для композиторов. Автор программы «Инструментарий электроакустической музыки: теория и практика» совместно с Н. Хрустом. Принимает участие в конференциях, теоретических семинарах, мастер-классах, в том числе и международных.

Среди сочинений композитора камерная музыка, произведения для акустических инструментов и электроники, мультимедийные интерактивные инсталляции. Им написана музыка к театральным спектаклям «Красное дерево» (2015, Боярские палаты СТД РФ), «Блуждающее время» (2015, пространство «Винил»), «Songs of oblivion / Песни Пца» (2017, Электротheater Станиславский), «Маяковский» (2018, Гоголь-центр), церемонии премии «Золотая маска»–2018. В каче-

стве композитора и медиахудожника участвовал в различных перформансах, поставленных в Центре имени Вс. Мейерхольда, в рамках летней школы СТД РФ, в филармонии «Триумф» в Перми, в Гоголь-центре и театре «Практика».

«**Clicktrack**» для бас-кларнета, фонограммы и электроники (2013) отражает исследования композитора в области природы звука, взаимодействия электронного и акустического материала, новых принципов развития и изложения музыкальной ткани. Click track – термин, обозначающий специальную фонограмму, которую слышит только исполнитель и которая предназначена исключительно для решения технической задачи: синхронизации игры на инструменте с электроникой и мультимедиа. По словам автора, «общая идея пьесы – некое искаженное, “ошибочное” пространство, когда различные составляющие музыкальной ткани меняются местами». Пьеса состоит из множества небольших фрагментов, в каждом из которых используется один тип движения или материала – исполнитель волен сам выбрать последовательность кратких «частей» между закрепленными первым и последним эпизодами. При этом композитором заложена возможность «ошибки» – в определенных местах исполнитель может инициировать внезапное появление музыки из следующего фрагмента. Зависят от исполнителя и другие элементы музыкального языка – в большинстве случаев автор указывает, каким способом извлечь тот или иной звук, но его конкретную высоту выбирает сам музыкант. Наконец, исполнитель решает, как взаимодействовать с микрофонами, усиливающими звук и обрабатывающими его с помощью определенных эффектов. Возникающая в результате игра тембровых красок, динамических контрастов, ритмических и интонационных мотивов создает изменчивый и в тоже время оригинальный профиль этой пьесы.

Антон Светличный (1982, Ростов-на-Дону) окончил Ростовскую консерваторию имени С.В. Рахманинова (2004) в классе Виталия Ходоша. Участник Всероссийского семинара молодых композиторов под руководством Виктора Екимовского (Москва, 2004–2006), Всероссийского семинара по нетрадиционным исполнительским техникам Центра современной музыки МГК (2014). Принимал участие в мастер-классах Луи Андриссена, Мартейна Паддинга, Родерика

де Мана, Филиппа Юреля, Беата Фуррера, Лорелей Даулинг, Владимира Тарнопольского. Также стажировался под руководством Франка Бедросяна, Пьерлуиджи Биллоне, Беата Фуррера, Рафаэля Сендо и Петера Аблингера в рамках Международных академий Московского ансамбля современной музыки (2011, 2015).

Музыка композитора исполнялась во многих городах России, а также в Европе, Азии, Северной и Южной Америке – от Гонконга и Японии, до США и Аргентины. Регулярно принимает участие в ведущих международных фестивалях современной музыки в России и за рубежом. Среди исполнителей сочинений Антона Светличного ансамбли МАСМ, Студия новой музыки, ГАМ-Ансамбль (Москва), eNsemble, МолОт-ансамбль, {instead}ensemble (Санкт-Петербург), Nostri Temporis, «Рикошет» (Украина), Hong Kong Camerata (Гонконг), Synchrony (США), UMS 'n JIP (Швейцария), Platypus и Schallfeld (Австрия), MotoContrario (Италия), dissonArt (Греция), Espai Sonor (Испания), Construction Site Contemporary Music Ensemble (Сербия), а также Ricardo Descalzo (Испания, фортепиано), Петер Катина (Словакия, аккордеон), Сергей Чирков (баян), Наталья Пшеничникова (голос), Наталья Соловьёва (фортепиано), Алексей Шмурак (фортепиано), различные российские оркестры и камерные ансамбли.

Антон Светличный – обладатель I премии Первого виртуального конкурса композиторов журнала «Трибуна современной музыки» (2006), победитель (Большой приз публики и Малый приз ансамбля) конкурса композиторов «Пифийские игры» (Санкт-Петербург, 2007), лауреат II и III премий Всероссийского конкурса музыкальных критиков «Резонанс» (Пермь, 2017), лауреат III премии Третьего Всероссийского конкурса AVANTI (2020). Член композиторской группы «Сопrotивление материала». Живет в Ростове-на-Дону. В 2016 году вошел в шорт-лист премии «Топ 35. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону» журнала «Собака».

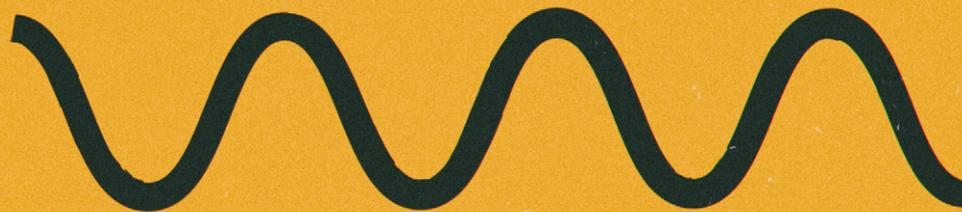
Пьеса «**Половина собаки**» была создана для Международной академии МАСМ в 2015 году. В ней композитор использовал собственную музыку из саундтрека к немому фильму «Андалузский пес» Л. Бунюэля (1929), сочиненного еще в 2010 году, но так и не увидевшего свет. В новую пьесу вошло около половины материала саундтрека – так и возник заголовок «Половина собаки». Сам

композитор, впрочем, считает, что происхождение названия слушателю знать вовсе необязательно: его провокативный характер может включить воображение и подтолкнуть аудиторию на создание собственных смыслов. О конструкции пьесы автор рассказал следующее: «В истории музыки известно понятие составной формы. В ней несколько крупных блоков. Каждый из них отработывает собственный материал, уходит и, как правило, не возвращается. Так построены венгерские рапсодии Листа. Эту схему знали и Битлз. Леннон сделал из нее “Happiness is a Warm Gun”, а Маккартни финальную сюиту на “Abbey Road” (три песни, начиная с “Golden Slumbers”). Потом ее использовали Queen (в “Bohemian Rhapsody”), Radiohead (в “Paranoid Android”) и даже Кристина Агилера (не помню, где). Такая же конструкция применена и здесь. Пьеса состоит из трех контрастных разделов, построенных на различных видах репетитивной техники. В каждом разделе есть опорные ноты, но в целом это не тональная музыка и на высоте звука здесь концентрироваться не надо (хотя и можно, если хочется). Для каждой секции пьесы придуман отчетливый грув, но он служит больше для привлечения внимания и структурно вторичен. Основным организующим элементом в пьесе служит тембр – нетрадиционные приемы игры и параметры звучания, организованные в серию бинарных оппозиций (контрастных пар). Перемены в звуке происходят в основном резко (как смены динамики в эпоху барокко) и должны быть отчетливо слышны. При правильном применении пьеса может служить чем угодно, вплоть до пособия на уроках инструментоведения».

МАСМ

В 2020 году Московский ансамбль современной музыки отмечает 30-летний юбилей. Этот коллектив не только является неотъемлемой частью пространства актуальной российской музыки, но и во многом это пространство формирует – исполняя произведения современных композиторов, способствуя созданию новых партитур, обучая молодых музыкантов новым исполнительским техникам и, наконец, неустанно расширяя и воспитывая свою аудиторию.

Основателем МАСМа в 1990 году стал композитор Юрий Каспаров, бывший его художественным руководителем на протяжении двадцати лет. Непосредствен-

ное участие в создании и работе ансамбля принимал Эдисон Денисов. С 1991 года бессменным директором МАСМа является музыковед Виктория Коршунова, а позиция худрука в настоящее время по общему решению коллектива отсутствует.

МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на продвижение и популяризацию музыки XX и XXI веков. Именно он познакомил Запад с современной российской музыкой и представил творчество европейских авторов на родине. Выдающиеся композиторы посвящали коллективу свои произведения и приезжали в Россию по его приглашению: на счету МАСМа более тысячи мировых и российских премьер, среди которых сочинения Дмитрия Шостаковича, Эдгара Вареза, Яниса Ксенакиса, Хельмута Лахенмана, Вольфганга Рима, Луи Андриссена, Тео Лувенди, Луиджи Ноно, Лучано Берио. Особое место в репертуаре ансамбля занимает русский музыкальный авангард XX века, а также сочинения композиторов шестидесятников Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Галины Уствольской.

Активное взаимодействие коллектива с композиторами продолжается по сей день. Начиная с 2011 года МАСМ ежегодно организует Международную академию молодых композиторов в городе Чайковском, которая может быть поставлена в один ряд с известнейшими международными композиторскими курсами в Дармштадте, Руайомоне, Граце.

Базовую структуру ансамбля составляет квинтет, включающий флейту, кларнет, скрипку, виолончель и фортепиано, при этом его состав при необходимости расширяется до большого ансамбля и даже камерного оркестра. Все солисты коллектива являются не только виртуозными исполнителями, но экспертами в области современного исполнительского искусства, чей уровень позволяет легко проникать в музыку разных эпох и исполнять ее в соответствии с эстетикой времени. Имея обширную концертную практику и сочетая ее с преподаванием в ведущих музыкальных вузах России и мира, участники ансамбля активно делятся своим опытом с коллегами. Так, в 2020 году совместно с Российским музыкальным союзом ансамбль провел курс практических занятий для молодых музыкантов – Первый исполнительский практикум современной академической музыки под руководством преподавателей Московской консерватории имени П. И. Чайковского и солистов МАСМа.

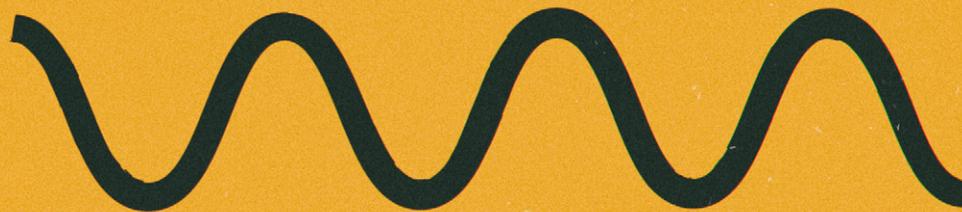
Одним из главных направлений деятельности коллектива стали регулярные просветительские программы в регионах, направленные на популяризацию современной музыки среди широкой аудитории. Они включают концерты, мастер-классы, творческие встречи и конференции, в них участвуют не только солисты ансамбля, но и ведущие отечественные и зарубежные композиторы, исполнители и музыковеды.

Ежегодно МАСМ дает более 70 концертов в России и за рубежом, а география его выступлений охватывает свыше 80 российских городов и более 30 стран. Коллектив участвовал в крупнейших международных фестивалях современной музыки, таких как Дягилевский фестиваль (Пермь), «Другое пространство» (Москва), Московская биеннале современного искусства, Radio-France Presence (Франция), «Варшавская осень» (Польша), Gaudeamus Muziekweek (Нидерланды), FrankfurtFest, Maerzmusic-Berlinerfestspiele (Германия), Klangspuren (Австрия), Transart (Италия), Beijing Modern Music Festival (Китай). Среди дирижеров, с которыми сотрудничал МАСМ, Б. Фуррер, Ю. Хемпелл, Т. Курентзис, Э. Поппе, Ф. Леднёв, А. Виноградов, В. Понькин, О. Кюанде, Ф. Чижевский, Ж. Деруайе.

МАСМ активно участвует в междисциплинарных проектах, иницируя смелые эксперименты в области музыкального театра, танца, изобразительного искусства, мультимедиа. Коллектив сотрудничает с ведущими культурными институтами России, среди которых Центр имени Вс. Мейерхольда, Электротheater Станиславский, Гоголь-Центр, МХАТ имени А. П. Чехова, Новая сцена Александринского театра, ГЦСИ, Ельцин-Центр, Московский городской библиотечный центр, Третьяковская галерея, Пушкинский музей. В 2011–2014 годах ансамбль являлся постоянным резидентом проекта «Платформа» (руководитель Кирилл Серебренников) на Винзаводе.

Дискография МАСМа насчитывает более 50 компакт-дисков на ведущих мировых лейблах России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии, включая Harmonia Mundi, Olympia, Donemus, Triton, «Мелодию».

В 2013 году ансамбль стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «эксперимент», в 2015 году по версии газеты «Музыкальное обозрение» был признан лучшим ансамблем года.

SOUND REVIEW

Sound Review («Звуковой обзор») – первый в истории современной российской академической музыки проект, претендующий на звание антологии композиторского творчества после 1990-х годов. Его организаторами выступили Союз композиторов России и «Фирма Мелодия», а воплотил в звуках Московский ансамбль современной музыки. В проект также включены камерные сочинения первой и второй волны русского музыкального авангарда в исполнении пианиста Михаила Дубова.

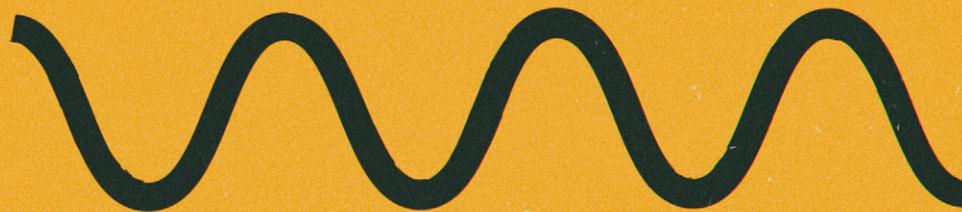
Создание такой антологии – органичное продолжение деятельности Союза композиторов России, который сегодня активно поддерживает всестороннее развитие композиторского творчества: устраивает концерты, фестивали, конкурсы, исполнительские лаборатории и научные конференции, выступает в качестве партнера главных проектов, связанных с миром современной музыки в России. Вся эта деятельность направлена не только на поддержку самих композиторов, но и на знакомство широкой публики с их произведениями, воспитание новых авторов, продвижение профессиональной музыкальной культуры в России и за рубежом.

Богатейший опыт МАСМа, старейшего российского коллектива, играющего современную музыку и отметившего в этом году 30-летний юбилей, стал стержнем проекта. Четыре из шести альбомов «Звукового обзора» вобрали в себя основной репертуар ансамбля – сочинения композиторов, с которыми коллектив постоянно сотрудничает (многие пьесы были написаны специально для МАСМа). Антология объединила авторов, рожденных с 1970 по 1990 годы, – именно это поколение сегодня определяет портрет новой русской музыки. География проекта широка – помимо Москвы и Санкт-Петербурга, представлены работы композиторов из Брянска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Томска, Ростова-на-Дону и Улан-Удэ. В результате «Звуковой обзор» охватил произведения самых разных стилевых моделей и техник – от минимализма до экспериментальной электронной музыки, и именно поэтому являет собой своего рода репрезентативную выборку – достаточно широкую панораму творчества современных российских композиторов, в которой можно разглядеть ведущие тенденции эпохи.

В составлении альбомов директор ансамбля Виктория Коршунова намеренно отказалась как от хронологического принципа, так и от идеи стилистическо-

го единства внутри одного диска – каждый из них был сформирован с учетом неожиданных контрастов, разных подходов к музыкальному материалу и пониманию природы творчества. Практически все произведения были записаны в присутствии авторов и с их непосредственным участием (с теми, кто находился за границей, связь поддерживалась онлайн), таким образом, можно говорить о завизированных композиторами интерпретациях, что для современной музыки особенно важно. Отдельно стоит отметить профессионализм исполнителей-участников ансамбля – это не только правильно сыгранные ноты, но и умение раскрыть творческий замысел композитора и воплотить его наиболее убедительным способом (порой неожиданным для самого автора), готовность к полноценному сотворчеству, влюбленность в процесс исследования новых звуковых миров и горячее желание передать эту любовь слушателям.

Все перечисленные качества характеризуют и искусство Михаила Дубова, записавшего еще два сольных альбома «Звукового обзора». В первый вошли малоизвестные, в основном ранние сочинения лидеров музыкального авангарда начала XX века – Ивана Вышнеградского, Артура Лурье, Александра Мосолова, Николая Обухова, Гавриила Попова, Леонида Половинкина и Сергея Протопопова. Несмотря на разность творческих почерков, современный слух ощущает в их произведениях много общего, что неудивительно – так или иначе почти все они видели своим предтечей Александра Скрябина и были увлечены идеями футуристов. По словам пианиста, его привлекли «искренние, свежие опусы, устремленные в будущее – возможно, и неосуществимое». И если первых русских авангардистов объединял утопический порыв к радикальному изменению мира и человечества, то во второй половине столетия речь уже шла скорее об обретении некоего высшего, универсального знания. Второй диск Михаила Дубова составили фортепианные, клавишные и органные сочинения Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной, Николая Каретникова, Арво Пярта, Валентина Сильвестрова и композиторов следующего поколения: Александра Вустина, Владимира Мартынова, Дмитрия Смирнова и Владимира Тарнопольского. Многие из них в ранние годы испытали сильное влияние нововенской школы и, в частности, Антона Веберна, изучили множество различных стилей и техник, возникших в за-

падноевропейской музыке за все то время, пока культура советской России была отделена железным занавесом. Пройдя через период поисков, каждый сформировал неповторимый собственный стиль. Однако высокая концентрация духовного начала и гуманистические идеалы творчества свидетельствуют о глубинном родстве в мироощущении представителей второй волны русского музыкального авангарда, возродивших Ассоциацию современной музыки во главе с Эдисоном Денисовым. Оглядываясь назад, кажется, что сам авангардный принцип – когда произведение обязательно должно представлять что-то новое и быть самоценным безотносительно к так называемому содержанию – никогда до конца не был воспринят русскими композиторами, так что, вероятно, об авангарде в русской музыке можно говорить со значительной долей условности.

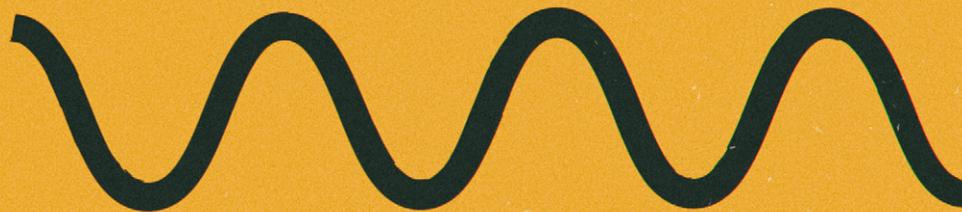
Для новых же поколений этот принцип и вовсе устарел. И если всего лишь десятилетие назад еще были актуальны баталии на интернет-форумах, посвященных современной музыке, между «авангардистами» и «традиционалистами», сегодня становится очевидно, что на традиции опираются и те и другие, если неотступно следуют какому-либо одному стилевому направлению – и в этом смысле мало чем друг от друга отличаются. Все реже можно вообще говорить о стиле того или иного молодого композитора – возникает ощущение, что чем младше автор, тем большей свободой в выборе музыкального материала, техники, направления он обладает, комбинируя их в зависимости от концепции каждого конкретного сочинения.

Современный мир впервые проживает опыт столь тесного взаимовлияния множества разных культур и открывшегося перед человеком необъятного количества возможностей. Никаких «традиционных ценностей» больше нет, но не потому, что мы их отвергли, а потому что, каждый волен выбрать себе свои. В музыке тот же

процесс отражается в постепенном преодолении разрыва между элитарными и доступными жанрами – композиторы все больше взаимодействуют с электронной, рок-музыкой, джазом, импровизацией и другими неакадемическими направлениями. Главным становится осознанный выбор материала и максимальная индивидуализация всех параметров произведения. И если во времена Бетховена высшим достижением композитора могло стать объединение миллионов, сейчас он может рассказать только об индивидуальном опыте и предложить слушателям пройти аналогичный путь, обращаясь к каждому из них персонально. Вероятно, потому, что герой нашего времени – это тот, кто преуспел в познании себя. И композиторы, всегда считывающие глубинный запрос социума, безошибочно ему служат.

Что же касается самого слушателя, от него ожидается сотворчество в наименьшей степени, чем от исполнителя. Слушатель современной музыки – это тот, кто способен отнестись к ней как к внутреннему путешествию; кто стремится к самопознанию, готов анализировать свои реакции при встрече с неизвестным или же, наоборот, отслеживать внутренний отклик на что-то знакомое. Слушание может быть и не аналитическим, а медитативно-трансowym процессом (многие представленные в антологии пьесы к этому особенно располагают), однако и это выбор, в котором проявляется творчество.

«Моя музыка не настолько проста, чтобы звучать часто. И вместе с тем она не настолько сложна, чтобы откладывать ее на послезавтра. Она – сегодняшний нерв, сегодняшнее смятение, сегодняшний импульс», – сказала в одном из интервью Ольга Бочихина, представитель молодого поколения композиторов. И эта прекрасная формулировка может быть отнесена к творчеству всех героев «Звукового обзора».

Nikolay Khrust (1982, Moscow) is a composer, sound designer, associate Professor at the Moscow Tchaikovsky Conservatory, and Ph.D. in history of arts. Khrust's music has been performed in Moscow, St. Petersburg, Venice, Paris, Berlin, Vienna, Amsterdam, Istanbul, Kiev, Darmstadt and other European cities. The composer was a resident of the electroacoustic centers CIRM in Nice and GRAME in Lyon. In his works, he combines art with science, practical study of the nature of musical instruments with a philosophical approach to the form, and electronic sound programming with detailed instrumental writing.

After graduating with honors from the Moscow Conservatory in 2007 and completing a post-graduate course in 2010 under Vladimir Tarnopolski, Khrust attended numerous master classes by famous composers, including Georg Friedrich Haas and Beat Furrer, and performers, took part in the Summer Courses for New Music in Darmstadt and Impuls courses in Graz, Austria. While a student, he co-founded the group of composers "Plastique of Sound". He has worked with conductors such as Teodor Currentzis, Vladimir Jurowski, Igor Dronov, Fyodor Lednyov, Filipp Chizhevsky and Maxim Yemelianychev, and with the ensembles Studio for New Music, MCME and many others.

Nikolay Khrust's works often go beyond the concept of what they call a musical composition. He is a creator of synthetic stage performances and multimedia projects. An important place among the composer's opuses is occupied by interactive sound installations created together with artists Anna and Vyacheslav Koleichuk and Dmitri Kavarga. Another area of Khrust's interests is sound design for exhibitions, theatre performances and films. With his participation as an 'electronic' performer and sound computer programmer, several world and Russian premieres have taken place. Nikolay Khrust acts as an improviser on academic and club stages, including that as a member of the band Osminog (Octopus) he founded (one of Dmitri Ukhov's shows on Radio Russia was dedicated to the band and its composers).

Nikolay is a member of the Union of Composers of Russia, the Union of Moscow Composers, resident of the Meyerhold Center and electroacoustic curator at the Academy of Young Composers of MCME. He is a prize-winner of international and domestic competitions, including Open Space, the 3rd and 4th Jurgenson Competition, and the Radio Orpheus Competition, and a participant of the 6th International Forum of the ensemble Aleph.

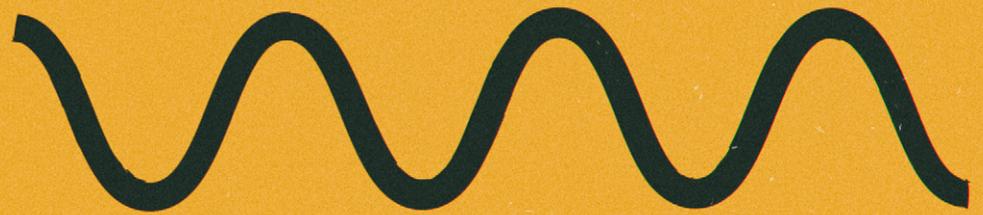
Nikolay Khrust is an author of scientific works on new techniques of musical instruments, modern notation, interactive sound installation, and musical phenomenology, including the thesis "New Instrumental Techniques – Experience of Classification" written under the guidance of Tatiana Tsaregradskaya. He is actively involved in scientific, educational and curatorial activities, giving reports and lectures at the Garage Museum of Contemporary Art, the Meyerhold Center, the Moscow Conservatory, the Moscow State University, the Moscow Institute of Physics and Technology, and the Kiev Academy of Music.

The piece **Small Creation of the World. Katjas gesang** for solo violin and electronic improvisation was written for and dedicated to violinist Ekaterina Fomitskaya in 2013. Later, the work was given a special interpretation by Evgeny Subbotin at MCME recitals. The sound mystery "Creation of the World" was produced almost concurrently, and some of the ideas of the long-planned piece for solo violin were reflected there. This is what makes these two works related.

"The 'systemic' musical idea is important to me – the details define the whole, the micro level affects the macro level, the small contains the big", the composer says. "The difference in details that leads to big changes is what I wanted to translate into the piece, in particular, into its pitch and timbre aspect. In addition, the sounds here constantly mutate into each other, merge, giving birth to new sounds, like molecules of complex substances – both in the violin part and between the violin and electronics. This is how the 'small creation of the sound world' takes place."

Dmitri Kourliandski (1976, Moscow) graduated from the Moscow State Tchaikovsky Conservatory and completed a postgraduate course under the guidance of Leonid Bobylev. He is a winner of the Gaudeamus Competition in the Netherlands (2003). His opera Asteroid 62 won the Johann Josef Fux Opera Composition Competition in Austria, in 2011. Dmitri is a winner of the Gianni Bergamo Classical Music Award (Switzerland, 2010) and the Franco Abbiati Prize of Italy's National Association of Music Critics (2017). In 2008, he was a guest of the Artist-in-Berlin Program. In 2013, he entered the shortlist of the Sergei Kuryokhin Prize.

Among the composer's works are the operas Asteroid 62, Sverliytsty. Overture. Beginning, Nosferatu, and Octavia. Trepanation. He also co-wrote the opera Galileo.

Opera for Violin and Scientist. His installation performance *Commedia delle arti* was presented at the Russian pavilion at the Venice Biennale of Contemporary Art in 2017.

Dmitri Kourliandski is a visiting Professor of composition courses *Impuls* in Graz, Austria, *Sound of Wander* in Milan, Italy, in Royaumont, France, in Apeldoorn, the Netherlands, *COURSE* in Ukraine, *Tzlil Meudcan* in Israel, at the conservatories of Amsterdam, Milan, San Sebastian and others. His music is regularly performed at some of the leading international festivals. Among the performers of Kourliandski's works are the SWR Symphonieorchester, *MusicAeterna*, the Moscow Symphony, the Klangforum Wien, Schoenberg Ensemble, Ensemble intercontemporain, MCME, Recherche, 2e2m, Contrechamps, Quatour Diotima, eNsemble, The Studio for New Music, N'Caged and *Questa Musica*. His works have been published by Donemus, Editions Jobert and *Le Chant du Monde*. The composer's albums have been released by FANCYMUSIC and Col Legno.

Dmitri is one of the founders of the group of composers "Resistance of Material". He is a member of the Union of Composers of Russia, artistic director of the International Academy of Young Composers in the town of Tchaikovsky, Russia. He has been musical Director of the Stanislavsky Electrotheatre since 2013.

The piece **Punctuation Marks** for flute, clarinet, piano (or accordion), violin and cello was written for the 2008 Pythian Games. As the composer explains, "the punctuation marks make a text and its logic, syntax and intonation coherent. In music, historically, the role of punctuation marks was played by caesuras, pauses and cadences. Invisible punctuation marks separate parts of a form, question/answer structures, steps of a sequence, etc. Can they exist outside a text? Would they acquire a meaning of their own when they are freed from the text they structure? Would they lose their functionality if they are taken out of a familiar context, or would they acquire a new one? Traffic lights in the middle of a desert – is it a symbol of freedom or loneliness? These questions are at the heart of this piece, which is essentially an attempt to rhythmize the silence".

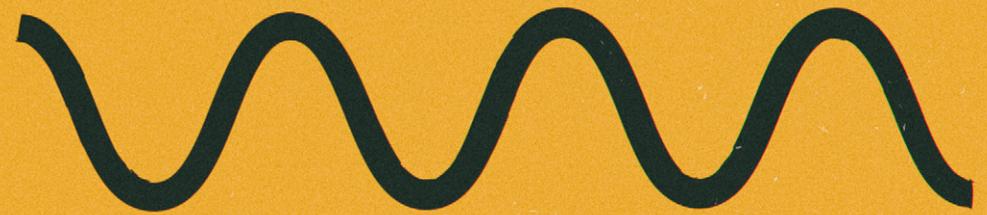
Arman Gushchyan (1981, Moscow) is a composer writing for symphony orchestra, instrumental ensembles, choir, live electronic music, musical and drama theatre and sound installations. In 2005, he graduated with honors from the Moscow

State Tchaikovsky Conservatory where he studied composition with Roman Ledenyov. In 2008, he completed his post-graduate studies. From 2006 to 2008, he was trained at the Basel Academy of Music with Roland Moser (composition) and Georg Friedrich Haas (orchestration). From 2010 to 2012, he was trained as a composer and teacher at the Dresden Higher School of Music under Mark Andre (composition) and Franz Martin Olbrisch (computer music). Arman attended master classes by Beat Furrer, Pierluigi Billone, Klaus Huber, and Brian Ferneyhough. He taught theoretical disciplines at the Moscow Conservatory from 2008 to 2013, and orchestration and composition at the Dresden Higher School of Music. He lectures on contemporary academic music.

In 2006 he was awarded a scholarship from the Swiss Confederation ESKAS, in 2010 – a scholarship from the German Academic Exchange Service DAAD. He is a prize-winner of the Shostakovich Competition in Moscow (2006), the International Pre-Art Competition in Zurich (2007) and the Pythian Games Festival-Competition in St. Petersburg (2014). In 2011 and 2012, he was a fellow of the Richard-Wagner-Stätten artistic residence near Dresden.

Arman Gushchyan's music has been performed at the festivals, such as the Moscow Forum, the ISCM World New Music Days in Lucerne, Tonkünstlerfest in Zurich, the Kiev Music Fest, Moscow Autumn, and *Lost in Translation* in Moscow, *Culturescapes Moskau* in Basel, *Two Days and Two Nights of New Music* in Odessa, the Pythian Games and *reMusik Fest* in St. Petersburg, the Crossroads Festival in Yerevan, and Yuri Bashmet's Festival in Yaroslavl. Some of his works have been published by *Le Chant du Monde* in Paris. The composer has collaborated with theatres of Russia, Lithuania and Latvia. Among his works are music for the theatre productions *In a Grove* at the Meyerhold Center (co-written), *DreamWorks* at the Russian Drama Theatre in Lithuania, *Illusions* at the Joriks Theatre and *Bridges* at the Valmiera Drama Theatre in Latvia, musical and sound designs for the performances *Caution*, *Doors Are Closing* at the Joriks Theatre and *104 Pages about Love* at the Valmiera Drama Theatre in Latvia.

Arman Gushchyan is also active as an organizer and curator of contemporary music events. From 2001 to 2013, he was a co-founder and co-director of the Club of Young Composers at the Moscow Conservatory. He has been an initiator of international projects of new academic music since 2013. In 2015, he founded the *Platforma* curatorial project in

the field of new academic music named “Trajectory of Music” that has held 13 international and 15 domestic premieres of works by Russian and foreign composers.

The piece **Stanza** for alto flute, violin, cello and prepared piano was commissioned by the Platforma project and first performed by London’s ensemble Apartment House in Moscow in 2014. The Italian word ‘stanza’ literally stands for ‘a room’, but the same word can be also translated as ‘strophe’ or ‘verse,’ denoting a finished thought in poetry. According to the composer, “in this way, the form of the expressed thought is described in the language of a spatial object. Non-verbal experience describes the verbal and conditional form. My Stanza is an attempt to find such a connection between space and music, in which they do not describe, but express each other and alternately endow each other with new forms and qualities, placing the listener in different relationships with feelings arising on this or that side of sounds”.

Vladimir Rannev (1970, Moscow) is a composer and lecturer at the St. Petersburg State University. In 2003, he graduated from the St. Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory where he studied with Boris Tishchenko and from the Cologne University of Music with a degree in electronic music where he studied with Hans Ulrich Humpert. Rannev is a fellow of Gartow-Stiftung (Germany, 2002) and a winner of the Salvatore Martirano Award of the University of Illinois (USA, 2009) and Gianni Bergamo Classic Music Award (Switzerland, 2010).

His opera *Two Acts* won the Grand Prix of the Sergei Kuryokhin Prize in 2013. The opera *Prose* won the Casta Diva Russian Opera Prize in 2019, the Russian Theatre Critics Association Prize and the Golden Mask Russian National Theatre Award in 2019. The album with this opera received the Pure Music Award in Russia as the best recording of academic music in the same year.

Vladimir Rannev’s music has been performed in Russia, Ukraine, Germany, Austria, Switzerland, the Netherlands, the United Kingdom, Italy, Finland, Poland, Japan and the USA. Among the performers of his works are the State Academic Symphony Orchestra of St. Petersburg, Moscow Contemporary Music Ensemble, Studio for New Music, the vocal ensembles N’Caged and Questa Musica, the Smolny Cathedral Choir (Russia), the ensembles Nostri Temporis (Ukraine), Orkest De Volharding and Amstel Quartet

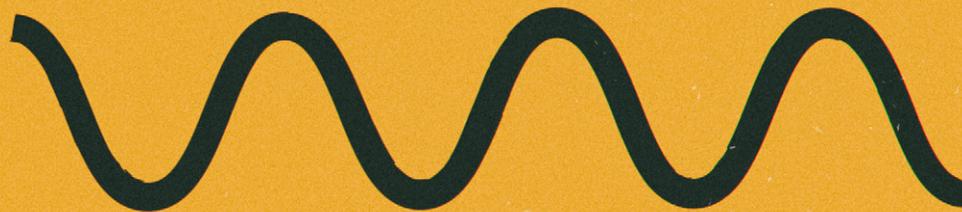
(the Netherlands), Ensemble Phoenix Basel, Ensemble Proton Bern, Kontratrio, and UMS 'n JIP (Switzerland), Mosaik, Integrales, Les Eclats du Son, Lux:NM, El Perro Andaluz, Clair-obscure, the Singakademie Oberhausen choir, the choir Cantus Domus and Auditiv Vokal (Germany), the ensemble NAMES (Austria), 2e2m and Les Percussions de Strasbourg(France) and others.

This is how the composer reveals his idea of the piece **P est na. iss O ex glo æ:** “This is Palestrina’s *Missa O rex gloriæ* that I looked at as an old fresco, the fragments of which have crumbled and flaked over time. I bring the Palestrina mass into a similar fragile and withering state – some voices fell silent, some remained only partly. Remnants of old frescoes often become a new image created by time itself, and the original outlines are barely discernable. Likewise, in the Palestrina mass that I ruined, it is difficult to recognize the original features of Renaissance polyphony. This music is completely different even though it doesn’t have a single of my own, only the pauses. The loss of one thing creates another, and the name with the lost letters reflects the constructive idea of the piece”.

The main musical material is contained in the piano part, and the accompanying flute and bass clarinet are used as sonorant instruments rather than melodic ones. Their sound evokes associations with the wind that destroys the old original and creates a nostalgic mood.

Alexei Nadzharov (1983, Moscow) is a composer, electronic sound specialist, maker of computer programs for electronic music performance, sound engineer, jazz pianist and improviser. In 2006, he graduated from the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, where he studied composition with Yuri Vorontsov and then completed a post-graduate course in 2009. From 1997 to 2003, he studied jazz piano with Evgeny Grechishchev.

Alexei took part in master-classes by Tristan Murail, Guy Reibel, Yann Geslin, Philippe Hurel, Martijn Padding and Antoine Beuger. He attended composing courses in Apeldoorn (2010), Darmstadt (2012) and Tchaikovsky (2013). In the centers Cesaré (Reims) and La Muse en Circuit (Paris), he worked on the piece [re]current] commissioned as part of the Year of Russia in France. His works have been performed by the ensembles Studio for New Music, MCME, eNsemble, Ereprijs (Netherlands), Ensemble Multilatérale (France), Alter Ego (Italy) and Ensemble Modern (Germany).

From 2009 to 2016, he was a teacher and researcher at the Center for Electroacoustic Music of the Moscow Conservatory. He has designed sound software, including assembly and additional libraries for PureData, and applications for iOS. Together with Nikolay Khrust, he is a co-developer of the programs “Basics of Sound Engineering” for composers and “Instruments of Electroacoustic Music – Theory and Practice”. Alexei takes part in conferences, theoretical workshops and master classes, including international ones.

The composer creates chamber music, works for acoustic and electronic instruments and multimedia interactive installations. He has written for theatre performances *Mahogany* (2015, Boyar Chambers of the Union of Theatre Workers of the Russian Federation), *Wandering Time* (2015, Vinyl Art Center), *Songs of Oblivion* (2017, Stanislavsky Electrotheatre), *Mayakovsky* (2018, Gogol Center), the ceremony of the 2018 Golden Mask Award. As a composer and media artist, he has taken part in various performances staged at the Meyerhold Center, as part of the summer school of the Union of Theatre Workers, at the Triumph Philharmonic Society in Perm, at the Gogol Center and at the Praktika Theatre.

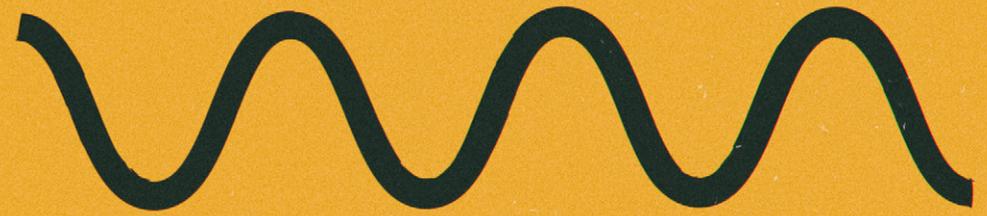
Clicktrack for bass clarinet, phonogram and electronics (2013) reflects the composer’s research into the nature of sound, the interaction of electronic and acoustic material, and the new principles of development and presentation of musical fabric. Click track is a term that denotes a special phonogram that is only audible for the performer and intended exclusively for solving a technical problem: synchronizing the playing on an instrument with electronics and multimedia. According to the composer, “the general idea of the piece is a kind of distorted, “erroneous” space, when various components of the musical fabric change places”. The piece consists of many small fragments, each using one type of motion or material – the performer is free to choose the sequence of short “parts” between the fixed first and last episodes. At the same time, the composer provides for the possibility of making a “mistake” – in certain places, the performer may initiate a sudden appearance of music from the next fragment. The other elements of the musical language also depend on the performer – in most cases, the composer specifies how to elicit a particular sound, but it is the musician who chooses its specific pitch. Finally, the performer decides how to interact with the microphones that amplify the

sound and process it using specific effects. The resulting play of timbre colors, dynamic contrasts, rhythmic and intonational motifs creates a changeable and, at the same time, original profile of this piece.

Anton Svetlichny (1982, Rostov-on-Don) graduated from the Rostov State Rachmaninoff Conservatory in 2004 where he studied with Vitaly Khodosh. He is a participant of the All-Russian Workshop for Young Composers led by Viktor Yekimovsky (Moscow, 2004 to 2006), the All-Russian Workshop on Non-Traditional Performing Techniques at the Center for Modern Music of the Moscow Conservatory (2014). He has taken part in master classes by Louis Andriessen, Martijn Padding and Roderik de Man (the Netherlands), Philippe Hurel (France), Beat Furrer, Lorelei Dowling (Austria), and Vladimir Tarnopolski (Russia). He was also trained under the guidance of Franck Bedrosian (France), Pierluigi Billone (Italy), Beat Furrer (Switzerland), Raphaël Cendo (France), and Peter Ablinger (Austria) in the framework of the International Academies of the Moscow Contemporary Music Ensemble (2011 and 2015).

The composer’s music has been performed in many cities of Russia and in Europe, Asia, North and South Americas, from Hong Kong and Japan to the USA and Argentina. He has been a regular of a number of leading international festivals of contemporary music in Russia and abroad. Among the performers of Anton Svetlichny’s works are MCME, Studio for New Music, and GAMEsemble from Moscow, eNsemble, MolOt-Ensemble, and {instead} ensemble from St. Petersburg, Nostris Temporis and Ricochet from Ukraine, Hong Kong Camerata, Synchrony from the USA, Ums ‘n Jip from Switzerland, Platypus and Schallfeld from Austria, MotoContrario from Italy, dissonArt from Greece, Espai Sonor from Spain, The Construction Site Contemporary Music Ensemble from Serbia, pianist Ricardo Descalzo (Spain), accordionist Peter Katina (Slovakia), bayanist Sergei Chirkov, singer Natalia Pshenichnikova, pianists Natalia Solovyova and Alexei Shmurak and various Russian orchestras and chamber ensembles.

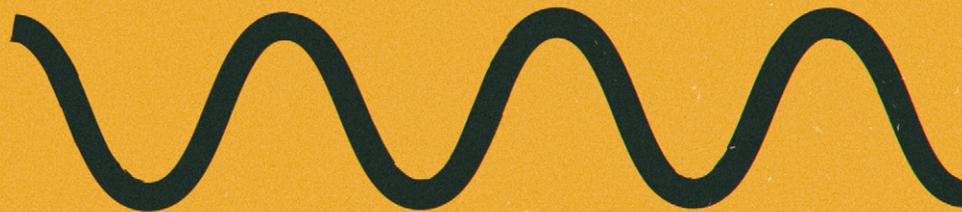
Anton Svetlichny is a winner of the first prize of the First Virtual Competition of Composers held by the magazine *Tribune of Contemporary Music* in 2006, the grand prize from the audience and the small prize for the ensemble at the competition of composers *Pythian Games* (St. Petersburg, 2007), and the second and third prizes of the

all-Russian competition of music critics Resonance (Perm, 2017), the third prize of the all-Russian Composition Competition AVANTI (Moscow, 2020). He is a member of the group of composers "Resistance of Material". He lives in Rostov-on-Don. In 2016, he was shortlisted for the Top 35 of the most famous people of Rostov-on-Don selected by Sobaka magazine.

The piece **Half a Dog** was created for the International Academy of Music and Mechanics in 2015. For the piece, the composer used his own music from the score to Luis Buñuel's silent film *An Andalusian Dog* (1929) that he wrote back in 2010 but never released. The new piece included about half of the score – hence the title *Half a Dog*. The composer, however, believes that the listener does not need to know the origin of the name: its provocative nature can turn on imagination and prompt the listeners to create their own meanings. This what the composer says about the construction of the piece: "The concept of composite form is known in the history of music. It contains several large blocks. Each of them works out its own material, leaves and, as a rule, never returns. This

is how Liszt's Hungarian rhapsodies are constructed. The Beatles also knew this scheme. Lennon's "Happiness Is a Warm Gun" is made from it, and McCartney made the final suite on *Abbey Road* (three songs starting from "Golden Slumbers"). Then it was used by Queen (in "Bohemian Rhapsody"), Radiohead (in "Paranoid Android"), and even Christina Aguilera (I can't remember where). The same kind of structure is applied here. The piece consists of three contrasting sections based on different types of repetitive technique. Each section has support notes, but this is not tonal music in general, and you don't need to concentrate on the pitch (although you can if you want). A distinct groove was devised for each section of the piece, but more than anything else it serves to attract attention and is structurally secondary. Timbre is the main organizing element in the piece – unconventional performing techniques and sound parameters organized in a series of binary oppositions (contrasting pairs). The changes in the sound are mostly abrupt (like changes in dynamics in the baroque era) and must be clearly audible. When used correctly, the piece can be anything, even a textbook for study of instruments".

MCME

In 2020, Moscow Contemporary Music Ensemble celebrates its 30th anniversary. MCME is not only an integral part of today's Russian musical environment, but also, in many ways, forms this environment by performing contemporary composers' works, contributing to the creation of new scores, demonstrating new performing techniques to young musicians and, finally, tirelessly expanding and educating its audience.

Composer Yuri Kasparov founded MCME in 1990 and was its artistic director for twenty years. Edison Denisov also was directly involved in the formation and activities of the ensemble. Musicologist Victoria Korshunova has been permanent director of MCME since 1991, and, as it was decided by the members of the ensemble, the position of artistic director is currently absent.

MCME became the first Russian ensemble aimed at promoting and popularizing music of the 20th and 21st centuries. MCME introduces contemporary Russian music to the listeners in the western countries and presents European composers' works at home. Some of the prominent composers dedicated their works to the ensemble and came to Russia at its invitation. MCME has performed more than a thousand world and Russian premieres, including works by Dmitri Shostakovich, Edgard Varèse, Iannis Xenakis, Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Louis Andriessen, Theo Loevendie, Luigi Nono and Luciano Berio. A special place in the ensemble's repertoire is occupied by the Russian musical avant-garde of the 20th century and the works of the composers of the sixties – Edison Denisov, Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina and Galina Ustvolskaya. The ensemble continues to actively collaborate with composers. So, MCME has annually hosted the International Academy of Young Composers in the town of Tchaikovsky since 2011. This event can be put on a par with the most famous international composition courses in Darmstadt, Royaumont and Graz.

The basic structure of the ensemble is a quintet, which includes the flute, clarinet, violin, cello and piano, while its lineup may expand to a large ensemble and even a chamber orchestra. All the soloists of the ensemble are not only virtuoso performers, but also experts in the field of modern performing arts, whose mastery allows them to easily fathom music of different ages and perform it the way the aesthetics of the time demands. Being experienced concert performers and educators at the leading music universities in Russia and the world, the members of the ensemble readily share their experience with colleagues. So, in 2020, together with the Russian Musical Union, the ensemble conducted a course of practical

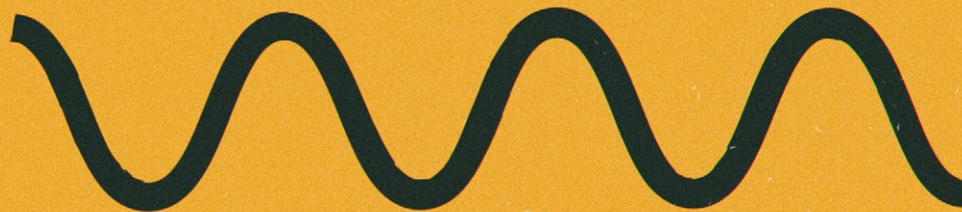
training for young musicians – the First Performing Workshop of Contemporary Academic Music under the guidance of professors from the Moscow State Tchaikovsky Conservatory and the MCME soloists.

Regular educational programs in the provinces aimed at popularizing contemporary music among a wide audience have become one of the main areas of the ensemble's activities. These programs comprise concerts, master classes, meet-the-artist sessions and conferences held by the ensemble's soloists and invited leading domestic and foreign composers, performers and musicologists.

MCME plays more than seventy concerts in Russia and abroad annually. The ensemble has performed in more than eighty cities of Russia and more than thirty countries. MCME has been a participant of a number of major international festivals of contemporary music, such as the Diaghilev Festival in Perm, the Other Space in Moscow, the Moscow Biennale of Contemporary Art, Radio France Présences in France, Warsaw Autumn in Poland, Gaudeamus Muziekweek in the Netherlands, FrankfurtFest and Maerzmusic-Berlinerfestspiele in Germany, Klangspuren in Austria, Transart in Italy and the Beijing New Modern Music Festival in China. MCME has collaborated with conductors, such as Beat Furrer, Jurjen Hempel, Teodor Currentzis, Enno Poppe, Fyodor Lednyov, Vladimir Ponkin, Olivier Cuendet, Filipp Chizhevsky and Jean Deroie.

MCME is an active participant in interdisciplinary projects, initiating bold experiments in the field of musical theatre, dance, fine arts and multimedia. The ensemble has collaborated with some of the leading cultural institutions of Russia, including the Meyerhold Center, Stanislavsky Electrotheatre, the Gogol Center, the Moscow Chekhov Art Theatre, the New Stage of the Alexandrinsky Theatre, the State Center for Modern Art, the Yeltsin Center, the Moscow City Library Center, the Tretyakov Gallery and the Pushkin Museum. From 2011 to 2014, the ensemble was a permanent resident of the Platform project directed by Kirill Serebrennikov at Vinzavod.

MCME's discography includes more than fifty CDs released by the world's leading labels in Russia, France, the UK, the Netherlands, and Japan, including Harmonia Mundi, Olympia, Donemus and Triton, Firma Melodiya. In 2013, the ensemble won the Golden Mask Award in the Experiment nomination; in 2015, Musical Review newspaper recognized it the Ensemble of the Year.

SOUND REVIEW

Sound Review is the first project in the history of contemporary Russian academic music that claims to be an anthology of works written after the 1990s. The project was initiated by the Union of Composers of Russia and Firma Melodiya and realized by Moscow Contemporary Music Ensemble. The project also includes chamber works of the first and second waves of the Russian musical avant-garde performed by pianist Mikhail Dubov.

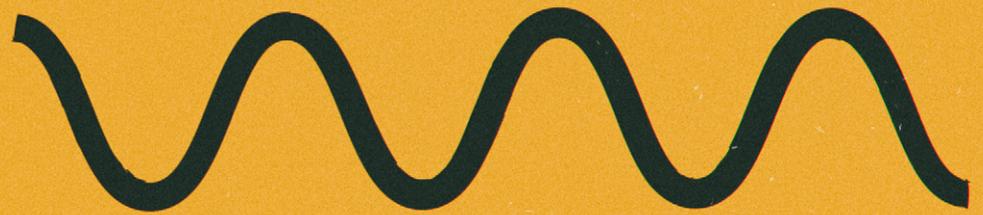
The creation of such an anthology is an organic continuation of the activities of the Union of Composers. Today, the Union actively supports the comprehensive development of composers' creativity by arranging concerts, festivals, competitions, performing labs and scientific conferences, acting as a partner of major projects related to the world of contemporary music in Russia. All these activities are aimed not only at supporting the composers themselves, but also at introducing the general public to their works, educating new talents and promoting professional musical culture in Russia and abroad.

The rich experience of MCME, one of the oldest Russian ensembles of contemporary music that celebrated its 30th anniversary earlier this year, is the core of the project. Four of the six albums of Sound Review incorporate MCME's key repertoire that includes works by the composers with whom the ensemble has been collaborating on a regular basis (many of the pieces were written especially for MCME). The anthology brought together the composers who were born between 1970 and 1990. They are the generation that defines today's portrait of new Russian music. The geography of the project is wide – in addition to Moscow and St. Petersburg, the project features composers from Bryansk, Kazan, Nizhny Novgorod, Perm, Rostov-on-Don, Tomsk and Ulan-Ude. As a result, Sound Review covers works created in a variety of styles and techniques, from minimalism to experimental electronic music. That is why it is a kind of representative selection, a fairly advanced overview of the contemporary Russian composers' works that enables us to discern the leading trends of this age.

When compiling the albums, Victoria Korshunova, the ensemble's director, deliberately rejected both the chronological principle and the idea of stylistic unity within one disc – each of them was formed on the basis of unexpected contrasts and different approaches to musical material and understanding of the nature of creativity.

Almost all the works were recorded in the presence of the composers and with their direct participation (the ensemble communicated online with those who were abroad). Thus, we can speak of interpretations endorsed by the composers, which is especially important for contemporary music. Particularly noteworthy is the professionalism of the ensemble members – not just the correctly played notes, but also their ability to reveal a composer's creative intention and realize it in the most convincing way (sometimes an unexpected one even for the composer), their readiness for full-fledged co-creation, their fondness for the process of exploring new sound worlds, and their burning desire to convey this fondness to the audience.

All of the above qualities are also fitting enough to describe the art of Mikhail Dubov, who recorded two solo albums for Sound Review. The first includes little-known, mostly early works by the leaders of the musical avant-garde of the early twentieth century, such as Ivan Wyschnegradsky, Arthur Lourié, Alexander Mosolov, Nikolai Obukhov, Gavriil Popov, Leonid Polovinkin and Sergei Protopopov. Despite the different creative styles, the contemporary ear senses a lot in common in their works, which is not surprising – one way or another, almost all of them saw Alexander Scriabin as their forerunner and were fascinated by the ideas of the futurists. According to the pianist, he was attracted by "the sincere, fresh opuses, directed to the future – perhaps an unrealizable one". While the first Russian avant-garde artists were united by the utopian urge to radically change the world and mankind, the second half of the century was more about the acquisition of some higher, universal knowledge. Mikhail Dubov's second disc features works for piano, harpsichord and organ by Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Nikolai Karetnikov, Arvo Pärt and Valentin Silvestrov, as well as composers of the next generation – Alexander Vustin, Vladimir Martynov, Dmitri Smirnov and Vladimir Tarnopolski. Many of them, in their early years, were strongly influenced by the Second Viennese School and, in particular, Anton Webern, and studied many different styles and techniques that emerged in Western European music during the time when the culture of Soviet Russia was separated by the iron curtain. After going through a period of searching, each formed a unique style of his/her own. However, the high concentration of the spiritual principle and humanistic ideals of creativity testify to a deep kinship in the outlook of the representatives of the second wave of the Russian

musical avant-garde, who revived the Association of Contemporary Music headed by Edison Denisov. Looking back, it seems that the avant-garde principle itself – when a work must necessarily represent something new and be self-valuable, regardless of the so-called content – has never been fully perceived by the Russian composers, so it is probably possible to speak about the avant-garde in Russian music with a significant share of conditionality.

For the new generations, this principle is completely outdated. Considering that only a decade ago, internet battles in the modern music forums between the so-called avant-gardists and traditionalists were still relevant, today it becomes obvious that both parties are based on traditions when they persistently follow any one style direction, – and they are not so different from each other in this sense. It is less and less common to speak about the style of this or that young composer – there is a feeling that the younger a composer is, the more freedom he/she has to choose musical material, a technique, or a direction, combining them in a way dictated by the concept of each specific work.

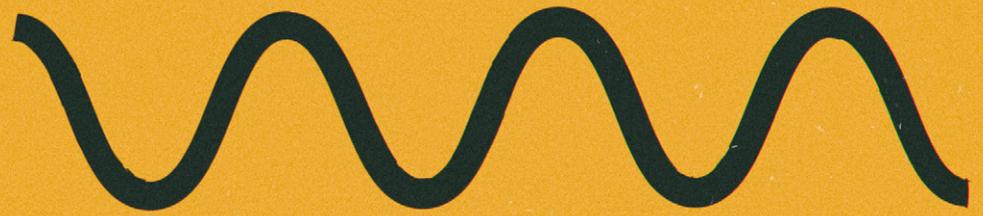
For the first time ever, the modern world is experiencing such a close mutual influence of many different cultures and facing an immense number of possibilities that have opened up before mankind. There are no “traditional values” anymore. Not because we rejected them, but because everyone is free to choose values of his/her own. In music, the same process is reflected in the gradual bridging of the gap between the highbrow and accessible genres – the composers increasingly interact with electronics,

rock music, jazz, improvisation and other non-academic trends. The main thing now is the conscious choice of material and the maximum individualization of all parameters of a work. Unification of millions could be the composers’ highest achievement in the days of Beethoven, but now they can only speak about their individual experience and offer the audience to go through a similar one, addressing each member of the audience personally. Probably because the hero of our time is the one who has succeeded in knowing himself. And the composers, who always sense the deep request of society, unmistakably serve it.

As for the listeners, co-creation is expected from them no less than from the performers. The contemporary music listeners are those who are able to regard music as an inner journey; who strive for self-knowledge and are ready to analyze their reactions when they meet with the unknown, or, conversely, to track the internal response to something familiar. The process of listening may not be analytical, but meditative and trance-like (many of the pieces presented in the anthology are particularly disposed to this), but this is also one of the ways to manifest creativity.

“My music is not that simple to be performed often. At the same time, it is not that complicated to be postponed until the day after tomorrow. It is the nerve of today, confusion of today, impulse of today,” Olga Bochikhina, a representative of the younger generation of composers, said in an interview. This wonderful wording can be attributed to all the heroes of Sound Review.

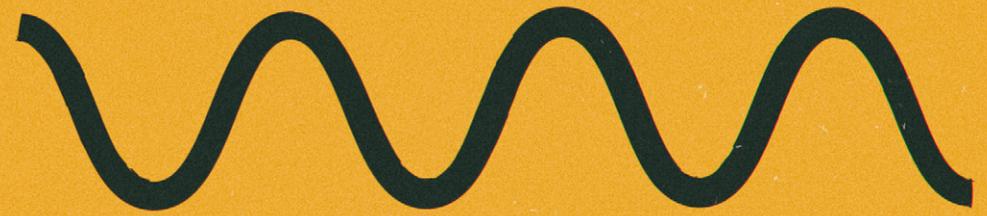
ЗВУКОВОЙ ОБЗОР

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ (МАСМ) /
MOSCOW CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

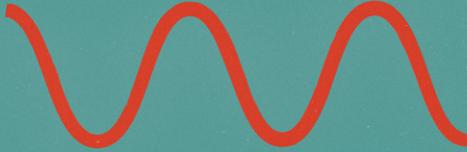

Михаил Дубов, фортепиано MEL CO 0607/1

 1/6

Артур Лурье Николай Обухов Иван Вышнеградский Сергей Протопопов	Гавриил Попов Александр Мосолов Леонид Половинкин
--	---

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

Михаил Дубов, фортепиано MEL CO 0607/2

 2/6

София Губайдулина Эдисон Денисов Арно Парт Владимир Мартынов Валентин Сильвестров Николай Каретников	Александр Вустин Дмитрий Смирнов Владимир Тарнопольский
---	---

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

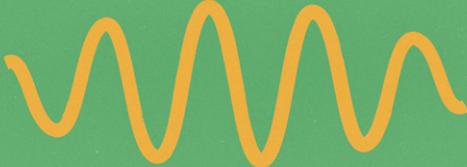

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) MEL CO 0607/3

 3/6

Николай Хруст Дмитрий Курляндский Арсен Гуцел Владимир Раннев Алексей Наджаров Антон Светличный
--

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) MEL CO 0607/4

 4/6

Наталья Прокопенко Николай Попов Антон Сафранов Эльмир Низамов	Алексей Сисов Алена Подорова Олег Гудачёв
---	---

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

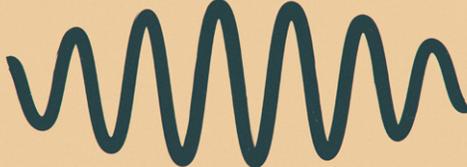

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) MEL CO 0607/5

 5/6

Вера Иванова Кулина Бадров Александр Хубеев Марк Булошников Владимир Гарлинский Настасья Хрущёва

**ЗВУКОВОЙ
ОБЗОР**

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) MEL CO 0607/6

 6/6

Анна Паспалова Ольга Бочкина Денис Харов Алексей Сомак	Ольга Рава Георгий Даронов Павел Карманов
---	---

ЗАПИСЬ СДЕЛАНА В СТУДИИ «СИНЕЛАБ САУНДМИКС» В ИЮЛЕ–АВГУСТЕ 2020 ГОДА.

ЗВУКОРЕЖИССЕР – МИХАИЛ СПАССКИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ,

КАРИНА АБРАМЯН

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА: МАРИНА БЕЗРУКОВА,

ВИКТОРИЯ КОРШУНОВА, ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА

АВТОР ТЕКСТА – ЕЛЕНА МУСАЕЛЯН

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР – НАТАЛЬЯ СТОРЧАК

ДИЗАЙН – ГРИГОРИЙ ЖУКОВ

КОРРЕКТОРЫ: ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА, МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

ФОТО – ВЛАДИМИР ЯРОЦКИЙ

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, РОМАН ТОМЛЯНКИН

RECORDED AT THE CINELAB SOUND MIX IN JULY–AUGUST, 2020.

SOUND ENGINEER – MIKHAIL SPASSKY

PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY

LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN

PROJECT MANAGERS: MARINA BEZRUKOVA,

VICTORIA KORSHUNOVA, OLGA PARANICHEVA

LINER NOTES – ELENA MUSAELYAN

RELEASE EDITOR – NATALIA STORCHAK

DESIGN – GRIGORI ZHUKOV

PROOFREADERS: OLGA PARANICHEVA, MARIA KUZNETSOVA

TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV

PHOTO – VLADIMIR YAROTSKY

DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ROMAN TOMLYANKIN

ПРОЕКТ СДЕЛАН ПО ЗАКАЗУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ».

THE PROJECT WAS COMMISSIONED BY THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION

“THE UNION OF COMPOSERS OF RUSSIA”.

MEL CO 0607/3

© АО ФИРМА МЕЛОДИЯ, 2020. 123423, МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 44, INFO@MELODY.SU

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (КОПИРОВАНИЕ), СДАЧА В ПРОКАТ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

И ПЕРЕДАЧА В ЭФИР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.

WARNING: ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.

LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «FIRMA MELODIA», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHNYAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.

IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORIZED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

/FIRMAMELODIA

WWW.MELODY.SU