

УДК 008**DOI: 10.34670/AR.2025.51.34.012****Петербургская композиторская школа в XXI веке: традиции и инновации****Хайновская Татьяна Александровна**

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: skspb@list.ru

Аннотация

Петербургская школа композиции на современном этапе являет собой феномен столь яркий и масштабный, столь же и малоизученный. Колоссальный спектр художественных направлений, стилистических течений, профессиональных династий, а также творчество отдельных крупнейших представителей – все это составляет живой и непрерывно развивающийся организм, генерирующий как тенденции развития современной академической музыки, легких жанров и даже массового искусства, так и регулярно рождающий шедевры индивидуального композиторского творчества, становящиеся притягательными маяками музыкальной жизни города на Неве на многие десятилетия. В задачу данной статьи, в силу ее жанра и объема, не входит подробная аналитическая характеристика многочисленных векторов развития современной академической петербургской музыки. Автор сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся создать общий контурный «портрет» композиторской школы Петербурга XXI столетия и кратко представить ее наиболее заметные стилистические тенденции развития. Многочисленные лакуны практически неисследованных областей этой благодатной темы еще ждут своих пытливых и усердных исследователей. «Автор надеется, что наши уважаемые музыковеды, а также их ученики – студенты и аспиранты обратятся к этим крупным именам, напишут статьи, дипломные работы, диссертации, по-настоящему обстоятельно и научно раскроют их значение, проанализируют их работу», – эти слова великого Сергея Слонимского, сказанные в поддержку изучения творческого наследия своих старших коллег и ровесников – композиторов XX-XXI столетия, подчеркивают несомненную актуальность вопроса изучения и всестороннего осмысления наследия петербургской музыки этого периода.

Для цитирования в научных исследованиях

Хайновская Т.А. Петербургская композиторская школа в XXI веке: традиции и инновации // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 8А. С. 115-120. DOI: 10.34670/AR.2025.51.34.012

Ключевые слова

Петербургская композиторская школа, современный музыкальный язык, художественные направления, педагогика композиции, стилистические течения, профессиональные композиторские династии.

Введение

Феномен Петербургской композиторской школы, от истоков этого явления в XIX веке и до наших дней, демонстрирует несомненную значимость, влияние и, что немаловажно, – востребованность как в российском, так и в мировом музыкальном пространстве. «У истоков этой школы стоял, несомненно, Михаил Глинка. К середине XIX века Глинка мощным рывком продвинул русскую национальную музыку вперед, как Пушкин несколькими десятилетиями ранее сделал это с литературой» [Волков, www].

Основное содержание

Фундаментальные академические традиции, заложенные М.И. Глинкой, композиторами «Могучей кучки», «Беляевского кружка» и далее А. Лядовым и А. Глазуновым, богатое музыкальное наследие России, бесценный русский фольклор, выдающиеся имена авторов, творивших на берегах Невы стали глубокой и содержательной опорой дальнейшего развития петербургского композиторского творчества, сформировали основополагающие принципы, которые и по сей день остаются в основе высокого профессионализма и прекрасной выучки, которой отличаются представители петербургской школы композиции, в каком бы направлении и стиле они не работали – от академизма до авангарда, от тенденций претворения фольклора до компьютерной музыки. «Крупнейшие представители национальной композиторской школы: Д. Бортнянский и М. Березовский, М. Глинка и А. Даргомыжский, А. Бородин и М. Мусоргский, П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и С. Прокофьев, Д. Шостакович своей жизнью были связаны с Петербургом» [Самсонова, 2013, с. 8].

И, разумеется, одним из ключевых «родовых» признаков этой школы «является стремление к индивидуальности и оригинальности в музыкальном творчестве» [ЗетаХак, www].

При этом именно на основе глубокого и всестороннего изучения классических образцов музыкального искусства, от произведений старинных мастеров до творчества выдающихся композиторов XX века – С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, а также наиболее заметных представителей западного музыкального искусства и по сей день встроена в Петербурге вся система обучения, воспитания и всесторонней профессиональной подготовки композиторов, которые, даже избрав после окончания обучения «внеклассические» пути развития своего творчества, всегда отличаются высокопрофессиональной подготовкой и обширными музыкальными знаниями.

«...Соображения о свободе, индивидуальном разнообразии гармонических средств в творчестве мастеров и в высшем курсе гармонии отнюдь не отменяют, а предполагают первоначальную школьную учебу, кропотливое шпудирование лучших учебников гармонии, практические задания по освоению традиционной гармонии, анализ классических образцов. <...> Отменять знание накопленных приемов, облегчать себе работу, под видом свободы творчества практиковать невежественный дилетантизм и нигилистическую неграмотность – еще более старо и "традиционно", чем требовать строгого соблюдения старинных правил и обычаев» [Слонимский, 2017, с. 12].

Все же большинство композиторов, выпускающихся из своей Alma mater – Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, являют собой творцов, «наследующих и развивающих великие традиции существенного пласта отечественной

и <...> исконно петербургской музыкальной культуры» [Хайновская, с. 112].

Что же касается стилевых направлений и течений, в рамках которых творили и продолжают творить представители всех поколений современной петербургской школы композиции – современность в данном ракурсе будем трактовать достаточно широко – как период второй половины XX – первой четверти XXI столетий – то здесь мы обнаружим максимально разнообразную и содержательную палитру [Союз композиторов Санкт-Петербурга, [www](#)]. Помимо следования классическим традициям, в профессиональном стилевом багаже петербургских авторов мы обнаружим тенденции неobarocko, неоромантизма, обращения к богатейшим фольклорным образцам, использование широкого спектра сюжетов – от исторических национальных эпосов до фантастических и сказочных сюжетов и, конечно же, всего спектра стилистических поисков и находок искусства композиции XX века – от додекафонии, алеаторики, минимализма и сонористики до использования многообразных возможностей компьютерной музыки и искусственного интеллекта.

Вот что пишет об этом выдающийся композитор Сергей Слонимский, будучи при этом блистательным музыковедом, глубоким и тонким аналитиком в области музыкального искусства, в том числе современного: «Если в начале XX века атрибутом новизны была новая гармония, то ныне сферой новаторства и даже его мерилom стало расширенное Инструментоведение. По сути это обновленное возрождение в новом качестве древнейшего свойства музыки – Тембра, вооруженного до зубов новейшей технологией, инструментальной и компьютерной. Новый Тембровый мир выступает как самоценное явление вкупе с ритмом, динамикой и временной шкалой» [Слонимский, 2019, с. 7].

Что касается конкретных имен представителей петербургского цеха композиторов, живших и творивших в XX – XXI столетиях, то, ссылаясь на именной ряд, выстроенный С.М. Слонимским в его труде, посвященном как раз композиторским школам Петербурга [Слонимский, 2012], с благодарностью и восхищением назовем М.О. Штейберга, М.Ф. Гнесина, М.М. Чернова, В.П. Калафати, С. Ф. Вольфензона, Ф.А. Рубцова, И.Б. Финкельштейна, В.В. Щербачева, П.Б. Рязанова, Ю.Н. Тюлина, Х.С. Кушнарева, И.Я. Пустыльника, Т.Г. Тер-Мартirosяна, М.И. Чулаки, Б.А. Арапова, Ю.А. Балкашина, А.А. Чернова, Ю.В. Кочурова, В.В. Пушкина, О.А. Евлахова, В.Н. Салманова, О.С. Чишко, В.В. Волошинова, Л.А. Пригожина, В.А. Успенского, Ю.А. Фалика, Б.И. Тищенко. И, разумеется, в этом ряду выдающихся имен назовем и самого С.М. Слонимского.

Многие из Мастеров, чьи имена мы назвали, за свою жизнь воспитали целые плеяды учеников, в том числе «внучатых», которые в настоящее время активно работают и исполняются как в Петербурге, так и за его пределами, прославляя и поддерживая своим творчеством высокое реноме этого ярчайшего явления музыкальной культуры современности.

Благодатная тема всестороннего изучения профессиональных композиторских династий города на Неве может и должна стать предметом не только аналитических статей, но и фундаментальных музыковедческих работ. В этом ракурсе нельзя не отметить благодатную инициативу Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая уже много лет проводит цикл концертов и встреч, посвященных представителям композиторской школы Петербурга и композиторских педагогических династий, иные из которых насчитывают до пяти-шести поколений [СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, [www](#)].

В данной статье хотелось бы буквально «пунктиром» отметить профессиональные композиторские династии, сложившиеся за несколько десятилетий в музыкальной культуре

Петербурга.

Разумеется, одной из крупнейших композиторских и педагогических школ стала школа Д.Д. Шостаковича, воспитавшего ярких и высокопрофессиональных мастеров, во многом определивших художественное «лицо» своей и последующих эпох. Разумеется, в первом ряду учеников Дмитрия Дмитриевича назовем имя народного артиста России, профессора, кавалера Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры Бориса Ивановича Тищенко. Среди его учеников – известные и именитые авторы – Виктор Плешак, Леонид Резетдинов, Михаил Журавлев, Светлана Нестерова, Вячеслав Круглик, Наталья Волкова и многие другие, значительная часть которых продолжает эту педагогическую династию обучая молодых авторов в различных музыкальных учебных заведениях.

Народный артист России, профессор, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии Российской Федерации, композитор, композитор, пианист, музыковед, уже неоднократно и с благодарностью упоминаемый на страницах этой статьи Сергей Михайлович Слонимский, будучи в разные периоды своего обучения музыке учеником В.Я. Шебалина, С.Я. Вольфензона, Б.А. Арапова и О.А. Евлахова, в свою очередь за годы своей педагогической деятельности воспитал немало известных творцов, в ряду которых – Владимир Мигуля, Владимир Сапожников, Антон Танонов, Владислава Малаховская, Елена Иготти.

В плеяде авторов, определяющих направления развития петербургской и российской музыкальной культуры, так же как и вышеназванных, назовем ученика заслуженного деятеля искусств России, композитора, профессора Александра Дерениковича Мнацаканяна (в свою очередь ученика О.А. Евлахова и Д.Д. Шостаковича), композитора и пианиста Николая Мажару; ученика народного артиста России, композитора, дирижера, виолончелиста, профессора Юрия Александровича Фалика – композитора Евгения Петрова.

Заключение

Подводя итог краткой характеристике феномена петербургской школы композиции, скажем о том, что в целом творчество ее представителей объединяют универсализм авторского мышления, широкий спектр избираемой тематики произведений – так же как и широчайшая жанровая палитра [Дегтярёва, Брагинская, 2013], огромный арсенал средств музыкальной выразительности, стилистических устремлений и, несомненно, в своей основе – высочайшее профессиональное мастерство, во многом определяющее художественную ценность их произведений.

Библиография

1. Слонимский С.М. Заметки о композиторских школах Петербурга XX века / С.М. Слонимский. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2012. – 84 с.
2. Волков С. Достижение Римского-Корсакова, создание авторитетной школы композиции // Петербург – судьба и миф, История культуры Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.peterlife.ru/travel/saint-petersburg/265390.html> (дата обращения 10.09.2025).
3. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков: Учебное пособие / Самсонова Т. П. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2013. – 144 с.
4. Принципы петербургской композиторской школы // ЗетаХак. Блог о технологиях [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://zoocentr-sirius.ru/printsipy-peterburgskoy-kompozitorskoy-shkoly/> (дата обращения 01.09.2025).
5. Слонимский С.М. Мысли о композиторском ремесле / С.М. Слонимский. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург,

2017. – 24 с.
6. Хайновская Т.А.
 7. Союз композиторов Санкт-Петербурга: официальный сайт. Режим доступа: <https://composers-spb.ru/news/11-fevralya-tvorcheskiy-vecher-sergeya-smolyaninova/> (дата обращения: 15.08.2025).
 8. Слонимский С.М. Раздумья о третьем авангарде и путях современной музыки: заметки композитора / С.М. Слонимский. – СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2019. – 16 с.
 9. Петербургская композиторская школа. Учителя и ученики. Цикл встреч-концертов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова // Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.conservatory.ru/search/node?keys=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8> (дата обращения 11.09.2025).
 10. Санкт-Петербургская консерватория в мировом музыкальном пространстве: композиторские, исполнительские, научные школы. 1862–2012: сб. ст. по материалам междунар. симпозиума, посвящ. 150-летию консерватории (20–22 сент. 2012 года) / ред.-сост.: Н. И. Дегтярёва (отв. ред.), Н. А. Брагинская; СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 467 с.

The St. Petersburg Composer School in the 21st Century: Traditions and Innovations

Tat'yana A. Khainovskaya

PhD in Art History,
Associate Professor of the Department of Musical Instrumental Training,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Moika River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: skspb@list.ru

Abstract

The St. Petersburg composer school at the present stage is a phenomenon as bright and large-scale as it is understudied. The enormous spectrum of artistic movements, stylistic trends, professional dynasties, as well as the work of individual major representatives – all this constitutes a living and continuously developing organism that generates both trends in the development of modern academic music, light genres, and even mass art, and regularly gives rise to masterpieces of individual composer creativity that become attractive beacons of the musical life of the city on the Neva for many decades. The task of this article, due to its genre and volume, does not include a detailed analytical description of the numerous vectors of development of modern academic St. Petersburg music. The author will consider her mission accomplished if she manages to create a general outline "portrait" of the St. Petersburg composer school of the 21st century and briefly present its most noticeable stylistic development trends. Numerous lacunae of practically unexplored areas of this fruitful topic still await their inquisitive and diligent researchers. "The author hopes that our respected musicologists, as well as their students – undergraduates and postgraduates – will turn to these major names, write articles, theses, dissertations, truly thoroughly and scientifically reveal their significance, analyze their work," – these words of the great Sergei Slonimsky, said in support of the study of the creative heritage of his older colleagues and contemporaries – composers of the 20th-21st centuries – emphasize the undoubted relevance of the issue of studying and comprehensively comprehending the heritage of St. Petersburg music of this period.

For citation

Khainovskaya T.A. (2025) Peterburgskaya kompozitorskaya shkola v XXI veke: traditsii i innovatsii [The St. Petersburg Composer School in the 21st Century: Traditions and Innovations]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (8A), pp. 115-120. DOI: 10.34670/AR.2025.51.34.012

Keywords

Saint Petersburg composer school, contemporary musical language, artistic movements, composition pedagogy, stylistic trends, professional composer dynasties.

References

1. Slonimsky, S.M. Notes on the Composers' Schools of St. Petersburg in the 20th Century. Saint Petersburg, Composer, 2012, 84 p. (in Russian).
2. Volkov S. Rimsky-Korsakov's Achievement, the Creation of an Authoritative School of Composition. Petersburg - Fate and Myth, History of St. Petersburg Culture. Available at: <http://www.peterlife.ru/travel/saint-petersburg/265390.html> (дата обращения 10.09.2025). (in Russian).
3. Samsonova T.P. Musical Culture of St. Petersburg in the 18th–20th Centuries: A Study Guide. St. Petersburg: Lan Publishing House; Planet of Music Publishing House, 2013, 144 p. (in Russian).
4. Principles of the St. Petersburg School of Composition. ZetaHack. Blog about Technology. Available at: <https://zoocentrsirius.ru/printsipy-peterburgskoy-kompozitorskoy-shkoly/> (Accessed 01 September 2025) (in Russian).
5. Slonimsky, S.M. Thoughts on the Art of Composition. Saint Petersburg, Composer, 2017, 24 p. (in Russian).
6. Khainovskaya T.A. St. Petersburg Composers of the Present and the Future: Six Sketch Portraits. Saint Petersburg, Composer, 2012, 116 p. (in Russian).
7. St. Petersburg Union of Composers: official website. Available at: <https://composers-spb.ru/news/11-fevralya-tvorcheskiy-vecher-sergeya-smolyaninova> (Accessed 15 August 2025) (in Russian).
8. Slonimsky, S.M. Reflections on the Third Avant-Garde and the Paths of Contemporary Music: Notes by a Composer. Saint Petersburg, Composer, 2019, 16 p. (in Russian).
9. St. Petersburg School of Composition. Teachers and Students. Cycle of Concerts by the St. Petersburg State Rimsky - Korsakov Conservatory. St. Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory. Official Website. Available at: <https://www.conservatory.ru/search/node?keys=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8> (Accessed 11 September 2025). (in Russian).
10. St. Petersburg Conservatory in the World Music Space: Schools of Composition, Performance, and Research. 1862–2012: Collection of Articles Based on the Materials of the International Symposium Dedicated to the 150th Anniversary of the Conservatory (September 20–22, 2012). Edited by N. I. Degtyareva (Editor-in-Chief) and N. A. Braginskaya; St. Petersburg Conservatory named after N. A. Rimsky-Korsakov. – St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University, 2013. – 467 p. (in Russian).