

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.10.33.013

Композитор Светлана Нестерова: художественный мир и особенности индивидуального стиля

Ло Сы

Выпускница аспирантуры кафедры музыкального воспитания и образования,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: luosixiao Luo@gmail.com

Аннотация

Современное композиторское искусство города на Неве представлено множеством ярких и значимых имен. В среде авторов среднего поколения одним из самых заметных явлений стало творчество Светланы Нестеровой, впитавшее в себя благотворные традиции петербургской академической музыки и развивающее их на новом этапе, привносящее в сферу современного музыкального искусства неповторимые ноты индивидуальной стилистики и образы авторского художественного мира. Плодотворно работающая практически во всех существующих жанрах современного академического творчества и отчасти легкой музыки, Светлана Нестерова практически с самого начала своего профессионального композиторского пути обрела собственный неповторимый и эффектный стиль и мастерские средства его выражения. Ныне Светлана Владимировна Нестерова – одна из ведущих представителей современной петербургской школы композиции, органично и высокопрофессионально синтезирующая в своем творчестве неповторимую индивидуальную манеру выражения и достижения в сфере мировой академической музыки и развития музыкального языка.

Для цитирования в научных исследованиях

Ло Сы. Композитор Светлана Нестерова: художественный мир и особенности индивидуального стиля // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 8А. С. 121-126. DOI: 10.34670/AR.2025.10.33.013

Ключевые слова

Петербургская композиторская школа, современный музыкальный язык, индивидуальный авторский стиль, музыкальные жанры, художественная стилистика.

Введение

Героиня данной статьи – талантливый российский композитор среднего поколения, яркий представитель крупнейшего, значимого, чрезвычайно содержательного и имеющего исключительно высокую художественную и профессиональную репутацию явления – петербургской композиторской школы. «Яркая оркестровка, сквозной симфонизм, личностное авторское начало, ведущая роль музыкального полотна, новые средства музыкальной выразительности дают основания считать <...> музыку петербургских композиторов начала XXI века выдающимся явлением современной музыкальной культуры» [Гао Шихао, 2023, с. 143].

Основная часть

Многообразие художественных поисков, разнонаправленность художественных и стилистических исканий, сокровища и находки композиторской мысли, каскад творческих идей и мастерская выучка, верность более чем трехвековым традициям, сложившимся в искусстве Петербурга и их трепетное и сохранное развитие, высокая востребованность в профессиональной исполнительской и широкой слушательской среде – все это современная петербургская композиторская школа – феномен, который, несмотря на увеличивающийся с каждым годом интерес исследователей, остается во многом «целинным», требующим комплексного искусствоведческого, культурологического, музыковедческого и исторического изучения явлением. Что касается незыблемых «опор» современной петербургской музыки, то очень точно в этом плане высказалась исследователь этого направления: «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].

«Общеизвестны богатейшие традиции и высокая "котировка акций" петербургской композиторской школы. Столь же бесспорен и значительный "удельный вес", который имеет сегодняшняя петербургская музыка в контексте широкой и разнообразной панорамы современного российского композиторского творчества в целом» [Хайновская, 2012, с. 4]. И все эти и вышеперечисленные «генетические» признаки петербургской школы композиции отражены в многогранной сфере деятельности Светланы Нестеровой.

Совершенно определенно этого композитора характеризует чувство неизменной благодарности тем людям, которые дали ей путевку в профессиональную жизнь. Так, Светлана очень тепло упоминает своего екатеринбургского учителя – Валентина Барыкина. И, конечно, ее самые сердечные чувства признательности обращены к ее петербургскому педагогу и, как она сама пишет, «любимому учителю, наставнику и другу – Борису Тищенко», который также всегда высоко отзывался о творческом даровании своей ученицы.

Только лишь нарастающая год от года бурная композиторская, педагогическая, исполнительская и музыкально-просветительская деятельность Светланы Владимировны, ее энергичный общественный темперамент, востребованность практически во всех сферах приложения ее усилий неоспоримо свидетельствуют о постоянном профессиональном росте и развитии, стремлении к покорению новых вершин и о мастерском решении задач, которые ставит перед каждым творцом среда его существования.

Первые сочинения были созданы Светланой Нестеровой еще в школьные годы, а собственно профессиональный путь композитора начался в Музыкальном училище Екатеринбурга, где Светлана поняла, что композиция – основное призвание ее жизни. Закончив училище, С. Нестерова поступила в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова в класс народного артиста России, профессора, одного из столпов современной российской музыки Бориса Ивановича Тищенко. После блестящего окончания консерватории вполне ожидаемым было окончание аспирантуры, начало преподавательской деятельности в стенах этого прославленного вуза на кафедре инструментовки и вступление в Союз композиторов Санкт-Петербурга [Союз композиторов России, [www](#)].

«Совмещение учёбы с практической работой, как правило, бывает очень полезным в становлении музыканта-профессионала. Так, будучи концертмейстером на кафедре сценического движения в Академии театрального искусства, Светлана Нестерова не только совершенствовала свои пианистические навыки, но и познавала законы сценического искусства, что помогло ей в дальнейшем в работе над произведениями для театра» [Копий, [www](#)]

Первая серьезная победа и выход в «большую музыку» ожидали Светлану после представления на конкурсе Мариинского театра оперы «Тяжба» по Гоголю в начале 2000-х годов [Мариинский театр, [www](#)]. Также очень серьезным достижением стала первая премия в номинации «Симфоническая музыка» на I Всероссийском конкурсе композиторов имени Андрея Петрова [Oreanda-news, [www](#)]. В этот же период балет «Волшебное кольцо», созданный совместно с супругом, композитором Вячеславом Кругликом, стал одним из победителей конкурса Большого театра и Союза театральных деятелей России [Санкт-Петербургский Дом музыки, [www](#)].

Нынешний год принес С. В. Нестеровой новую громкую победу – она стала обладателем II премии Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, который прошел в Москве при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, по специальности «Композиция». Художественным руководителем конкурса является народный артист России Денис Мацуев. Судейскую коллегию по специальности «Композиция» возглавлял народный артист России Александр Чайковский [Российская газета, [www](#)].

Конкретность, определённая, ясность мысли в жизни и творчестве, сочинительский талант и широкая художественная перспектива, простота и, вместе с тем, нетривиальность замыслов, мастерство (в данном случае уже можно употребить это высокое слово), изящество и артистизм их воплощения – вот суммарные черты, которые характеризуют художественный облик Светланы Нестеровой, а также ее основу жизненной и творческой позиции.

В своем творчестве С. Нестерова предстает как тонким лириком и в то же время автором, не чуждым остроумного музыкального комментирования сюжетных линий или других особенностей содержания произведения, так и выразителем больших человеческих страстей. «Творческая индивидуальность не может сформироваться, пока не созрела сама личность творца, его человеческие свойства, твердые черты, его характера, общественного поведения. Индивидуальность композитора может быть простой – определяемой одним-двумя приемами, будь то малообъемная минорная диатоника и тоникальные диатонические кластеры...» [Слонимский, 2023].

Импровизационный формат некоторых музыкальных высказываний в ее произведениях, как правило, встроен в четкую и слаженную драматургию. В сочинениях этого композитора все части мастерски и монолитно соединены друг с другом, «проходных» фраз или бессмысленной

заполняющей фактуры в них нет; «мужской» тип музыкального мышления определяет логичные построения и фразы, рациональность в выборе средств музыкальной выразительности и ясность авторской мысли. Завершает картину высокого композиторского профессионализма эффектность языковой стилистики, словом, Светлана Нестерова – сложившийся, яркий и зрелый музыкант, чье творчество становится все более востребованным и отмечено различными престижными наградами.

Кроме характеристики композиторского творчества необходимо сделать акцент на фортепианной исполнительской деятельности С. Нестеровой, которая ярко одарена и как пианистка, имеющая к тому же серьезную профессиональную исполнительскую базу. Всесторонняя музыкальная образованность позволяет Светлане Владимировне свободно ориентироваться в самых разных фортепианных жанрах и стилях, акцентируя основное внимание на исполнении сочинений современных авторов – как своего учителя Б.И. Тищенко, творчество и педагогические взгляды которого оказали значительное и благотворное влияние на развитие художественного мира героини статьи, так и многих своих коллег по композиторскому цеху.

Для более детальной характеристики композиторского стиля остановимся подробнее на кратком анализе одного из центральных сочинений С.В. Нестеровой – одноактной опере «Тяжба» по одноименной пьесе Н.В. Гоголя. Как уже было упомянуто в данной статье, опера создавалась для конкурса молодых композиторов, объявленного Мариинским театром в 2005 году в связи с юбилеем этого писателя. С. Нестерова стала одним из победителей этого конкурса, и ее произведение было отобрано к постановке. Премьера состоялась в Мариинском театре 1 апреля 2009 года – в день 200-летия Гоголя. (Режиссер – А. Коваленко, дирижер – М. Татарников). Спектакль вызвал значительный интерес у публики и остался в репертуаре театра.

Вопреки уже сложившимся ожиданиям публики, эта пьеса Гоголя, к счастью, не была осовременена композитором и либреттистом – в опере максимально сохранен гоголевский текст со всеми выразительными возможностями его языка.

Как известно, эта гоголевская пьеса не была завершена, и непростую в данном случае композиционную задачу решила форма «замкнутого круга» оперы. Основная тема увертюры проводится почти через всю музыкальную ткань произведения и в качестве кульминации «взрывается» в центральной части оперы – концентрированно буффонадной сцене с участием всех персонажей.

Музыкальный язык оперы несет ощущение законченности, ясности, выстроенности и при всем этом чрезвычайно ярок и рельефен. Глубокое знание и любовь автора оперы к музыке М.П. Мусоргского, Д.Д. Шостаковича и, конечно же, своего учителя Б.И. Тищенко, узнавание или, скорее аллюзии интонаций их произведений искусно переплетаются со сложившейся авторской манерой письма. «Музыкальные реплики персонажей изобилуют остро-характерными интонациями, подчеркивающими речевые изгибы и откликающимися на сюжетные повороты. Колоритен еще один важный участник и комментатор событий – симфонический оркестр» [Хайновская, 2012, с. 54]

Кроме этого, музыкальный язык этого произведения представляет ощутимые трудности для исполнителей – как для вокалистов, так и для оркестра. Серьезные интонационные трудности, переменный метр, тонко и точно выписанный требуют от исполнителей этого опуса серьезного профессионализма как в плане общей подготовки, так и в сфере исполнения современной академической музыки.

Заклучение

Таким образом, краткая характеристика творчества и «эскизный» портрет профессиональной деятельности Светланы Владимировны Нестеровой во многих и разных областях представляют этого музыканта как талантливого, разностороннего и темпераментного творца, обладающего собственным – четким, ярким и темпераментным авторским обликом, сложившейся стилистикой и богатым художественным миром.

Библиография

1. Гао Шихао. К вопросу музыкальной образности петербургского балета XXI века // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 7А. С. 139-145.
2. 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.
3. Хайновская Т.А. Петербургские композиторы настоящего и будущего: шесть эскизных портретов / Т.А. Хайновская. СПб., Композитор, 2012. – 116 с.
4. Союз композиторов России: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.unioncomposers.ru/composer/view/?id=370&ysclid=mf9x24lenk605949708> (дата обращения: 08.09.2025).
5. Копий Е. Композитор Светлана Нестерова – музыка в заметках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.musnotes.com/contemporaries/Nesterova1?ysclid=mf9x4surzi192091477> (дата обращения: 30.08.2025).
6. Гоголиада. Мариинский театр [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mariinsky.ru/playbill/opera_conchall/gogoliada1/ (дата обращения: 22.08.2025).
7. Названы имена первых победителей конкурса композиторов им. А. Петрова [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.oreanda-news.com/kultura_i_dosug/Nazvany_imen_pervyh_pobediteley_konkursa_kompozitorov_im_A_Petrova/article238841/ (дата обращения: 25.08.2025).
8. Светлана Нестерова // Санкт-Петербургский Дом музыки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.spdm.ru/svetlana-nesterova> (дата обращения: 20.08.2025).
9. В Москве подвели итоги II Международного конкурса имени Сергея Рахманинова // Российская газета, 30.06.2025 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rg.ru/2025/06/30/v-moskve-podveli-itogi-ii-mezhdunarodnogo-konkursa-imeni-sergeia-rahmaninova.html?ysclid=mf8sb76dsp996238080> (дата обращения: 25.07.2025).
10. Сергей Слонимский. Мысли о композиторском ремесле (фрагменты) // Открытый текст, электронное периодическое издание, 09.12.2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://opentextnn.ru/music/personalii/slonimsky/slonimskij-mysli/?ysclid=mf9volv3dp378834520> (дата обращения: 15.08.2025).

Composer Svetlana Nesterova: Artistic World and Features of Individual Style

Luo Si

Graduate of the Postgraduate Program,
Department of Music Education and Training,
 Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Moyka River Embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: luosixiao@lao@gmail.com

Abstract

The contemporary composer art of the city on the Neva is represented by many bright and significant names. Among the authors of the middle generation, one of the most notable phenomena

is the work of Svetlana Nesterova, which has absorbed the beneficial traditions of St. Petersburg academic music and develops them at a new stage, bringing unique notes of individual stylistics and images of the author's artistic world to the sphere of modern musical art. Working fruitfully in almost all existing genres of modern academic creativity and partly in light music, Svetlana Nesterova has practically from the very beginning of her professional composer path found her own unique and impressive style and masterful means of its expression. Today, Svetlana Vladimirovna Nesterova is one of the leading representatives of the modern St. Petersburg school of composition, organically and highly professionally synthesizing in her work a unique individual manner of expression and achievements in the field of world academic music and the development of musical language.

For citation

Luo Si (2025) Kompozitor Svetlana Nesterova: khudozhestvennyy mir i osobennosti individual'nogo stilya [Composer Svetlana Nesterova: Artistic World and Features of Individual Style]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (8A), pp. 121-126. DOI: 10.34670/AR.2025.10.33.013

Keywords

Saint Petersburg composer school, contemporary musical language, individual authorial style, musical genres, artistic stylistics.

Библиография

1. Gao Shixao. To the music of the Petersburg Ballet of the Twenty-First Century. *Cool in Civilization*, 2023, Volume 13. № 7A. pp. 139-145. (in Russian).
2. 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).
3. Khainovskaya T.A. St. Petersburg Composers of the Present and the Future: Six Sketch Portraits. Saint Petersburg, Composer, 2012, 116 p. (in Russian).
4. Russian Union of Composers: official website. Available at: <https://www.unioncomposers.ru/composer/view/?id=370&ysclid=mf9x24lenk605949708> (Accessed 8 September 2025) (in Russian).
5. Kopy E. Composer Svetlana Nesterova – music in notes. Available at: <https://www.musnotes.com/contemporaries/Nesterova1?ysclid=mf9x4surzi192091477> (Accessed 30 August 2025) (in Russian).
6. Gogoliana. Mariinsky Theatre. Available at: https://www.mariinsky.ru/playbill/opera_conchall/gogoliada1/ (Accessed 22 August 2025) (in Russian).
7. The names of the first winners of the A. Petrov Competition for Composers were announced. Available at: https://www.oreanda-news.com/kultura_i_dosug/Nazvany_imena_pervyh_pobediteley_konkursa_kompozitorov_im_A_Petrova/article238841/ (Accessed 25 August 2025) (in Russian).
8. Svetlana Nesterova // St. Petersburg House of Music. Available at: <https://www.spdm.ru/svetlana-nesterova> (Accessed 20 August 2025) (in Russian).
9. The results of the II International Sergei Rachmaninoff Competition were summed up in Moscow. *Rossiyskaya Gazeta*, 30.06.2025. Available at: <https://rg.ru/2025/06/30/v-moskve-podveli-itogi-ii-mezhdunarodnogo-konkursa-imeni-sergeia-rahmaninova.html?ysclid=mf8sb76dsp996238080> (Accessed 25 July 2025) (in Russian).
10. Sergey Slonimsky. Thoughts on the Art of Composition (fragments). Open text, an electronic periodical, 09.12.2023. Available at: <https://opentextnn.ru/music/personalii/slonimsky/slonimskij-mysli/?ysclid=mf9volv3dp378834520> (Accessed 15 August 2025) (in Russian).