

BREAKING SCREENS

**GABRIEL PROKOFIEV
+ OPENSOUNDORCHESTRA**

РАЗБИВАЯ ЭКРАНЫ

Габриэль Прокофьев
+ OpensoundOrchestra

1	Зеленый в красный	2.26
2	Будь готов...	2.10
3	Fivatak	4.34
4	Поля памяти.	3.18
5	Семь ступеней (до 7-го этажа)	3.08
6	Печальные краски I	2.31
7	1, 2, 3, 4, 5, 6 (на слова Шона Гандини)	0.50
8	Переключи передачу	2.24
9	Власть толпы	2.31
10	Печальные краски II	2.32
11	Игры в мяч	3.18
12	Сложный стабулярный	4.39
13	Изоляция	3.43
14	Печальные краски III	1.46
15	Reflessivo	3.57
16	Грядёт...	3.29

Общее время: 47.24

Габриэль Прокофьев, *электронные инструменты*

Трек 7. Вокал: Тиа Хокки, Кати Ила-Хоккала, Шон Гандини, Александр Уитли, Эрин О'Тул

OpensoundOrchestra
Дирижер – Станислав Малышев

BREAKING SCREENS

Gabriel Prokofiev
+ OpensoundOrchestra

1	Green Into Red	2.26
2	Be Ready...	2.10
3	Fivatak	4.34
4	Memory Fields	3.18
5	Seven Steps (to the 7 th Floor).	3.08
6	Sad Colours I	2.31
7	1, 2, 3, 4, 5, 6 (lyrics by Sean Gandini)	0.50
8	Change Up	2.24
9	Mobocracy	2.31
10	Sad Colours II	2.32
11	Ball Games	3.18
12	Compound Stabular	4.39
13	Isolation	3.43
14	Sad Colours III	1.46
15	Reflessivo	3.57
16	It's Rising...	3.29

Total time: 47.24

Gabriel Prokofiev, *electronics*

Track 7. Voices: Tia Hockey, Kati Ylä-Hokkala, Sean Gandini, Alexander Whitley, Erin O'Toole

OpensoundOrchestra
Conductor – Stanislav Malyshev

OPENSOUNDORCHESTRA

Скрипки:

Полина Бабинкова, Полина Галуза, Инна Зильберман, Алена Зиновьева, Андрей Кузнецов, Дарья Кученова, Надежда Мейксон, Андрей Сигеда, Иван Субботкин

Альты:

Сергей Баврин, Анастасия Бакулина, Павел Романенко, Дарья Филиппенко

Виолончели:

Наталья Гор, Ольга Калинова, Максим Ноговизин

Контрабасы:

Николай Горшков, Сергей Карачун

OPENSOUNDORCHESTRA

Violins:

Polina Babinkova, Polina Galuza, Darya Kuchonova, Andrey Kuznezov, Nadya Meykson, Andrey Sigeda, Ivan Subbotkin, Inna Zilberman, Alyona Zinovieva

Violas:

Sergey Bavrin, Anastasiya Bakulina, Darya Filippenko, Pavel Romanenko

Cellos:

Natalia Gor, Olga Kalinova, Maxim Nogovizin

Basses:

Nikolay Gorshkov, Sergey Karachun

В подростковом возрасте и после 20 лет я жил двойной жизнью: с одной стороны, изучал и сочинял классическую музыку, с другой – создавал электронную танцевальную музыку и играл в группах. В итоге, разочарование в интровертном и, казалось бы, элитарном мире современной академической музыки заставило меня сосредоточиться, в основном, на электронной музыке, но при этом моя страсть к классической музыке никуда не делась. И спустя несколько лет я вернулся к академической музыке, так что к 2011 году я занимался исключительно классикой: я написал 7 концертов, 3 струнных квартета, несколько балетов и даже оперу. Тем не менее в этих классических произведениях мой ритмический язык имел явные отголоски моего увлечения электронной танцевальной музыкой, и мне нравилось говорить, что на самом деле я следовал вековой классической традиции использования современных танцевальных форм, что было вполне нормальным явлением в эпоху барокко и классицизма.

В последнее время я стал замечать, что в мои балетные и современные танцевальные произведения я привносил электронные звуки из моих «танцевальных» дней, и я понял, что мой интерес к электронной танцевальной музыке был настолько силен, что он неизбежно проник в мою музыку, как только представилась такая возможность.

Этот альбом самым явным образом объединяет мои академические и электронные стороны в любом из записанных мною на данный момент произведений. А что если это на самом деле альбом с электронной танцевальной музыкой? Особенно с точки зрения формы сочинений, звучания электроники, битов и синкопированных ритмов. Но в то же время в нем есть классические элементы, которые обычно не встречаются в танцевальной музыке: нерегулярные размеры (7/4 на трех треках, 5/4, 3/4, 6/8), диссонантные и классические гармонии, мотивное развитие, электроакустические фактуры и, конечно же, наличие струнного оркестра.

Итак, это классика? Или это танцы? Не могу решить. Может быть, это «танцевальная сюита» XXI века? И вообще, нужно ли определять жанр? (Как же не везет маркетологам.) Но что более важно, этот альбом по-своему нарушает музыкальные границы и ставит под сомнение концепции высокого или низкого искусства; бросает вызов отличительным чертам, часто представляющим

собой нечто большее, чем просто стилистические различия, а также расовым, социальным и даже политическим разграничениям.

Итак, мы с OpensoundOrchestra приглашаем вас «разбить экраны» вместе с нами...

И я хотел бы поблагодарить тех, кто помог реализовать этот альбом, потому что несмотря на то, что большая часть этого альбома стала результатом многих долгих дней взаперти в одиночестве в моей студии, значительный вклад в его создание внесло много людей...

Эта музыка была изначально написана в 2017 году для проекта современного танца под названием «Весна» хореографа Александра Уитли и группы жонглеров *Gandini Juggling*, премьеры которого состоялась 19 января 2018 года. Большое спасибо Александру Уитли и Шону Гандини за приглашение к сотрудничеству и за энтузиазм, проявленный в отношении нерегулярных размеров (оказывается, жонглеры любят счет пять и семь, а голоса танцоров, отсчитывающих размер, можно услышать на «1, 2, 3, 4, 5, 6»). Было очень приятно видеть, как мою музыку воплощают в жизнь в разных театрах по всему миру. Работа с танцорами и жонглерами создала ауру вдохновения, спасибо: Кати Ила-Хоккала, Ким Хвин, Лиза Ван Бракел, Тристан Керти, Доминик Харант, Ю-Сиен Ву, Люк Крук, Эрин О'Тул, Тиа Хокки, Уэс Педен, Кристофер Оустон, Эмили Поттидж.

И спасибо Шарлотте Маклет и ансамблю *Camerata Alma Viva* за премьеру с «живыми» струнными в Руанской опере, а затем в театре «Сэдлерс Уэллс».

Треки 3, 13, 15 изначально были частью сюиты для трубы и электронных инструментов, написанной для Элисон Бальсам под названием *Broken Screen* («Разбитый экран»), которую мы исполнили на ее концерте в Альберт-холле 12 марта 2017 года. Спасибо, Элисон, за тот незабываемый вечер!

Compound Stabular был создан из двух неиспользованных скетчей из балета 2012 года *Howl!* («Вой!»). Спасибо Морису Кози за такое вдохновляющее сотрудничество (музыка из *Howl!* выйдет вскоре...).

Стас, Ольга и все музыканты OpensoundOrchestra: огромное спасибо за отличное выступление, в котором были исполнены некоторые из этих треков в зале «Зарядье» в Москве 14 февраля

2020 года (последний концерт перед изоляцией), а также за вашу неустанную работу над потрясающей записью – и Илье за то, что помог добиться такого фантастического звучания струнных на сессиях звукозаписи 15 и 16 февраля.

Далее, огромное спасибо *Classical Mechanics* за интенсивную работу над микшированием. Ваши уши и бесстрашная критика были необходимы для завершения этого альбома.

И спасибо всем, кто был «за кадром»: Веронике Белоусовой и команде *Sound Up* за то, что познакомили меня со Стасом. Моим менеджерам: Сусанне и Ольге из *Only Stage*, Рике, Мел, Ичун и Дане из *Sozo Artists*. Моим издателям *Mute Song Ltd* и особенно Дэвиду и Саймону за полезные отклики и поддержку. Марине и команде «Мелодии» за гибкость и энтузиазм. Эндрю Станнardu за духовное руководство. Моему отцу Олегу за то, что приобщил меня к современной музыке в юном возрасте. Всем остальным членам моей семьи, особенно Макиле, Лютии, Дмитрию и Силке за их терпение, любовь и поддержку. Наконец, как всегда, большая признательность и благодарность композиторам и продюсерам, вдохновлявшим меня на протяжении многих лет, как старым, так и новым. Назову лишь некоторых: Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Сергей Прокофьев, Оливье Мессиаи, Рэймонд Скотт, Венди Карлос, Херби Хэнкок, Капитан Бифхарт, Бутси Коллинз, Лори Андерсон, Джонти Харрисон, Хавьер Альварес, Бобби Диджитал, Эйфекс Твин, Асен, Мистер Ойзо, Джефф Миллз, Доктор Дре, Зинк, Уайли.

Габриэль Прокофьев

Мы познакомились с Габриэлем Прокофьевым в 2017 году, и так получилось, что концерт из его произведений стал одним из моих дирижерских дебютов. Я с большим удовольствием сотрудничаю с Габриэлем: это музыкант высокого профессионального уровня. Его творчество относится к весьма необычному жанру, который сочетает современные клубные звучания электронной музыки и привычные звучания академических, в данном случае, струнных инструментов. В итоге получается очень свежий микс. А сам Габриэль считает, что именно такое внедрение окружающих нас «бытовых» ритмов и жанров соответствует тому, чем занимались композиторы в другие эпохи.

Станислав Малышев

OpensoundOrchestra – это сообщество ведущих музыкантов Москвы, которые специализируются на исполнении современной музыки. Легко трансформируясь из камерного струнного квартета в полноценный оркестр, они иницируют и участвуют в смелых музыкальных проектах, охватывающих как новейшее звуковое искусство, так и смежные территории барокко, классики, театральной и киномузыки.

Оркестр сотрудничает с ключевыми фестивалями и арт-институциями, включая музеи Прокофьева и Скрябина, Еврейский музей и Музей Москвы, и выступает на уважаемых филармонических и клубных сценах от Большого зала консерватории, Концертного зала имени Чайковского и Большого зала Зарядья до Колонного зала Дома союзов и ведущей экспериментальной площадки столицы – культурного центра «Дом».

Одним из направлений деятельности оркестра стала поддержка современных российских композиторов. OpensoundOrchestra исполняет специально созданные для них сочинения молодых авторов, а также пополняет свой репертуар произведениями уже известных композиторов современной России.

Станислав Малышев – российский скрипач и дирижер, доцент Московской консерватории. За плечами Станислава 20-летний опыт исполнения и записи новейшей музыки в качестве первой скрипки квартета и концертмейстера ансамбля «Студия новой музыки».

За время работы дирижером (с 2017 года) под его руководством прозвучали российские премьеры сочинений Габриэля Прокофьева, Павла Карманова, Йоханна Йоханссона и других композиторов на концертных площадках Москвы.

В 2018 году создал оркестр современной музыки OpensoundOrchestra, с которым выступает как дирижер и солист, записывает музыку к кино, сотрудничает с молодыми композиторами и мэтрами российской музыкальной сцены.

During my teens and 20s I lived a double life: on one side studying and composing classical music, on the other side producing electronic dance music and playing in bands. Eventually my frustrations with the inward-looking and seemingly elitist world of contemporary classical led me to focus mainly on electronic music. But my passion for classical music wouldn't go away, and after several years I returned to it, so that by 2011 I was working exclusively as classical musician and I composed 7 concertos, 3 string quartets, several ballets and even an opera. Still, in these classical works my rhythmic language showed clear traces of my involvement in electronic dance music, and I liked to comment that I was actually following the age-old classical tradition of using contemporary dance forms, which was quite normal in the baroque and classical eras.

More recently I noticed that in my ballet and contemporary dance works I was often bringing in the electronic sounds from my past; I realised that my interest in electronic dance music was still so strong that it inevitably found its way back into my classical music when it was given the chance.

This album brings together classical and electronic sides of my music. And perhaps this is actually an electronic dance album? Especially in terms of the form of the pieces, the sonics of the electronics, the beats, and the syncopated rhythms. But at the same time there are classical elements that aren't normally found in dance music: the irregular meters (7/4 on three tracks, 5/4, 3/4, 6/8), dissonant and classical harmonies, motivic development, electroacoustic textures, and of course the presence of a string orchestra.

So, is this classical? Is this dance? I can't decide. Perhaps it is a 'dance suite' for the 21st century? Do I even need to define the genre? (that's the unfortunate job of marketing people!). But more importantly, in its own small way, this album is breaking down musical boundaries and questioning concepts of what is high or low art; challenging those distinctions which often represent more than just stylistic differences but also racial, social & even political divisions.

So together with OpensoundOrchestra, we invite you to join us 'breaking screens'...

Also, I would like to make some personal thanks to those who helped make this album a reality, because though much of this album was the result of many long days locked away, alone in my studio, there were many people who significantly contributed to its making...

The music was originally put together in 2017 for a contemporary dance project called *Spring* by Alexander Whitley & Gandini Juggling, which premiered on 19th January 2018. Many thanks Alexander & Sean Gandini for inviting me to collaborate, and for being so enthusiastic about irregular time signatures (it turns out jugglers love 5s and 7s, and voices of the dancers counting can be heard on '1, 2, 3, 4, 5, 6'). It was a real thrill to see my music brought to life in various theatres around the world. And working with the dancers and jugglers created a circle of inspiration: thank you Kati Ylä-Hokkala, Kim Huynh, Liza Van Brakel, Tristan Curty, Dominik Harant, Yu-Hsien Wu, Luke Crook, Erin O'Toole, Tia Hockey, Wes Peden, Christopher Owston, Emily Pottage

And thanks to Charlotte Maclet and *Camerata Alma Viva*, who premiered the live strings in Rouen Opera and then Sadler's Wells.

Tracks 3, 13, 15 were originally part of a Suite for trumpet & electronics, called *Broken Screen*, composed for Alison Balsom (which we performed at her gig at the Royal Albert Hall on 12th March 2017). Thank you, Alison, for that unforgettable evening.

Compound Stabular was made from two unused sketches from ballet *Howl!* (2012). Thanks to Maurice Causey for that inspiring collaboration (the music from *Howl!* is coming out soon...)

Stas, Olga and everyone in the *OpensoundOrchestra*: my most heartfelt thanks for the great night performing some of these tracks at Zaryadye Hall in Moscow on 14th February 2020 (the last gig before lockdown), and for your tireless work on the stunning recording – with Illya helping to get that fantastic string sound at the recording sessions on 15th & 16th February.

Then a massive thanks to *Classical Mechanics* for those intensive mix sessions: your ears and undaunted criticisms were essential in finishing this album.

And thank you to everyone behind the scenes: Veronika Belousova and the team at *Sound Up* for first connecting me with Stas. My managers: Susanna & Olga at *Only Stage*, Rika, Mel, Ichun & Dana at *Sozo Artists*. My publishers *Mute Song Ltd* and especially David and Simon for all the helpful feedback and support. Marina and the team at *Melodiya* for their flexibility and enthusiasm. Andrew Stannard for the spiritual guidance. My father Oleg for introducing me to contemporary music from a young age. All the rest of my family, especially Makila, Lutia, Dmitri & Cilka for their patience, love and support.

Finally, as ever, much gratitude & thanks to the composers and producers who have inspired me over the years, both old and new. To name just a few: Dmitri Shostakovich, Alfred Schnittke, Sergei Prokofiev, Olivier Messiaen, Raymond Scott, Wendy Carlos, Herbie Hancock, Captain Beefheart, Bootsy Collins, Laurie Anderson, Jonty Harrison, Javier Alvarez, Bobby Digital, Aphex Twin, Acen, Mr. Oizo, Jeff Mills, Dr. Dre, Wiley and DJ Zinc.

Gabriel Prokofiev

I met Gabriel Prokofiev in 2017, and the concert of his works became one of my conducting debuts. I must say that I am very happy to collaborate with Gabriel: he is a very professional musician. His work belongs to a very unusual genre, which combines modern club sounds, electronic music with the traditional sounds of string instruments. The result is a very fresh mix. And Gabriel himself believes that such an introduction of the “everyday” rhythms and genres around us corresponds to what composers did in other periods of time.

Stanislav Malyshev

OpensoundOrchestra is a community of leading musicians in Moscow who specialize in contemporary music. Easily transformed from a chamber string quartet to a full-fledged orchestra, they initiate and participate in bold musical projects that cover both the latest sound art and the adjacent territories of Baroque, classical, theatre and film music.

OpensoundOrchestra collaborates with key festivals and art institutions, including the Prokofiev and Scriabin Museums, the Jewish Museum and the Museum of Moscow, and performs on respected philharmonic and club stages from the Great Hall of the Conservatory, the Tchaikovsky Concert Hall and the Great Hall of Zaryadye to the Column Hall of the House of Unions and the capital's leading experimental venue, the *DOM* Cultural Center.

One of the activities of the orchestra is the support of contemporary Russian composers. *OpensoundOrchestra* performs compositions specially created for them by young authors, as well as replenishes its repertoire with works by already well-known composers of modern Russia.

Stanislav Malyshev is a Russian violinist and conductor, Associate Professor at the Moscow Conservatory. Stanislav has 20 years of experience performing and recording the latest music as the first violinist of the quartet and concertmaster of the ensemble *Studio for New Music*.

During his time as a conductor (since 2016), he has conducted Russian premieres of works by Gabriel Prokofiev, Pavel Karmanov, Jóhann Jóhannsson and other composers at concert venues in Moscow: the Zaryadye Halls, the Column Hall of the House of Unions, and the *DOM* Cultural Center.

In 2018, he created the *OpensoundOrchestra*, with which he performs as a conductor and a soloist, records film music, and collaborates with young composers and masters of the Russian music scene.

МЕЛОДИЯ

КОМПОЗИТОР И ПРОДЮСЕР ГАБРИЭЛЬ ПРОКОФЬЕВ
ЗАПИСЬ ЗВУКА OPENSOUNDORCHESTRA — ИЛЬЯ КАРПОВ
МОСКВА, РОССИЯ, 15 И 16 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
МИКШИРОВАНИЕ — ГАБРИЭЛЬ ПРОКОФЬЕВ И CLASSICAL MECHANICS
STOPSTART STUDIOS, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА
СВЕДЕНИЕ — СТЮАРТ ХОКС, METROPOLIS, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:
АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА — МАРИНА БЕЗРУКОВА
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР — ТАТЬЯНА КАЗАРНОВСКАЯ
ПЕРЕВОД — НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ — ГАБРИЭЛЬ ПРОКОФЬЕВ
ФОТО В БУКЛЕТЕ — АЛЕКСАНДР ПАНОВ
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, РОМАН ТОМЛЯНКИН

COMPOSED & PRODUCED BY GABRIEL PROKOFIEV
OPENSOUNDORCHESTRA RECORDED AND ENGINEERED BY ILYA KARPOV
MOSCOW, RUSSIA, ON 15th AND 16th FEBRUARY 2020,
MIXED BY GABRIEL PROKOFIEV & CLASSICAL MECHANICS
STOPSTART STUDIOS, LONDON E5, UK, DECEMBER 2020
MASTERED BY STUART HAWKES @ METROPOLIS, LONDON, UK

PROJECT SUPERVISOR — ANDREY KRICHEVSKIY
LABEL MANAGER — KARINA ABRAMYAN
MANAGER — MARINA BEZRUKOVA
EXECUTIVE EDITOR — TATIANA KAZARNOVSKAYA
TRANSLATION — NIKOLAI KUZNETSOV
FRONT COVER PHOTO — GABRIEL PROKOFIEV
PHOTOS OF OPENSOUNDORCHESTRA — ALEXANDER PANOV
DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ROMAN TOMLYANKIN

MEL CD 10 02646

© MUTE SONG LTD., 2016–2018 © & © GABRIEL PROKOFIEV © OPENSOUNDORCHESTRA © АО ФИРМА МЕЛОДИЯ, 2021. 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. UNAUTHORISED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED. LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «ФИРМА МЕЛОДИЯ», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

WWW.MELODY.SU