Фортепианные пьесы композиторов Финляндии

О. Мериканто
Э. Мелартин
Т. Куула

Фортепианные пьесы КОМПОЗИТОРОВ ФИНЛЯНДИИ

О. Мериканто
Э. Мелартин
Т. Куула

Составление и редакция:
Жуковская Е.И.
Плещенко В.Р.
Жуковская А.С.

Оформление обложки
Федотова П.

Компьютерная верстка
Скрипко А.

Издательство «Знакъ»
2015

Выражаем благодарность за помощь при подготовке сборника:

Смирновой М.В., профессору Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,

Кайсе Куула Булат,

Римме Киреевой-Почигайло,

Жуковской Наталье,

Щербинину Д.А.,

Жуковскому Александру.

ISBN 978-5-91638-110-8

© Жуковская Е.И., Плещенко В.Р., Жуковская А.С., составление, редакция, 2015
© Федотова П., художник, 2015
© Издательство «Знакъ», 2015

ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ КОМПОЗИТОРОВ ФИНЛЯНДИИ

Современные концертные исполнители, учащиеся и многочисленные любители фортепианной игры постоянно стремятся расширить свой репертуар. Насущно необходимо обогащение программ пианистов такими сочинениями, которые, не будучи слишком сложными в плане техническом, отличались бы яркостью и новизной. Свежую струю может внести разноплановая музыка композиторов Финляндии, которая сегодня практически не известна в России.

За прошедшие годы в свет вышли сборники пьес скандинавских композиторов, адресатом которых являются учащиеся и педагоги детских музыкальных школ. («Концертные пьесы», 2009, «Романтики Балтийского моря», 2013, Мелартин Э. Пьесы, 2014, «Фортепианные дуэты» 2015). Предлагаемый вниманию музыкантов сборник обращён как к концертным исполнителям и педагогам, так и к тем подлинным любителям искусства, которые стремятся выразить себя в музыке, найти в ней творческий и нравственный стимул.

Музыка Финляндии в этом плане – живительный источник. Финские композиторы, проведшие свою жизнь в окружении чарующей северной природы, создавали свои творения под знаком красоты и любви. Завораживающее финское искусство – будь то поэзия, живопись или музыка – порой внешне непритязательно, но предельно искренне и неординарно. Музыка финских композиторов по складу своему лирико-эпическая. Она несёт в себе столь желанную в наши дни стабильность мироощущения, энергию действия, сострадания и доброты.

Неиссякаемым источником, из которого черпали вдохновение финские композиторы стал огромный песенный и стихотворный материал «Калевала», давший начало «Золотому веку» национального искусства. Финская композиторская школа, зародившаяся в XIX веке, завоевала европейское признание благодаря близости к фольклорным руническим напевам с их оригинальной ладовой и ритмической организацией, а также благодаря зримости, картинности музыкальных образов.

Традиционно финская культура тяготела к синтезу искусств – музыка нередко сопровождалась поэтическими строками, живописными эскизами и пр. Это нашло отражение и в сочинениях настоящего сборника. Так, пьеса Роберта Мериканто «На море» написана на стихи финского поэта Йохана Эркко (1849-1906). Строки эти, как правило сопровождаются музыкой:

Syvästi meri huokaa, sen rinta kuohuaa. Mutt' rauhallisna taivas valoa vuodattaa.	Грудь тяжело вздымая, Дышит суровое море. Северный ветер в край дальний Парус мятежный направил.
Min' olen meri, minä, levoton, aaltoinen. Sin' olet taivahani, valoisa, rauhainen.	Свет благодатный струится, Льётся из тихого неба. Мир красотою наполнен, Сердце согрето любовью.
Kuvasi, armas, kannan nyt vasten rintoain, ja sinut itses kätken syvälle sielussain.	Но взволновалися волны, К небу они устремились. Лёгкий корабль захлестнули Грядёт нелёгкая битва.
Voi laivan myrsky murtaa, ja kenties uppoan, mutt' sinut sielussani vien aallon pohjahan.	Ваш образ в душе я храню, Он путь моряка озаряет И если повергнусь в пучину морскую Ей волю мою не сломать

(Вольный перевод издателя)

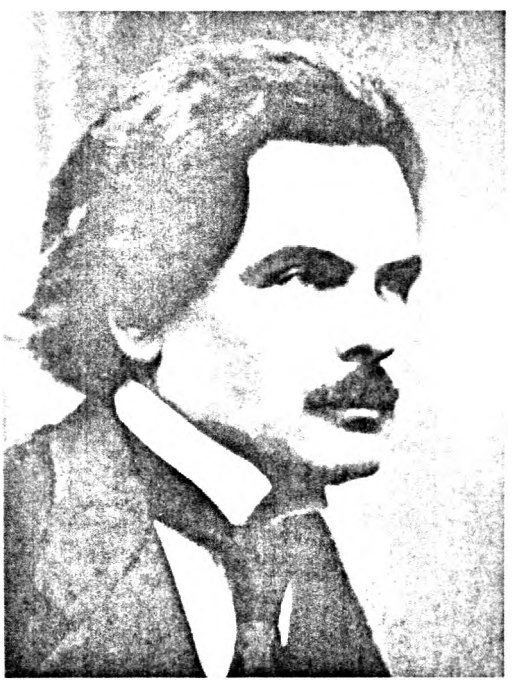
Фортепианные пьесы, предлагаемые в данном сборнике, многолики и многожанровы. Одни из них покоряют мелодичностью, неспешностью повествования, приветливостью тона. Другие раскрывают танцевальную стихию – они патетичны, остры, пафосны по эмоциональному настрою. Некоторые из номеров концертны, эффектны, эстрадно выигрышны в лучшем смысле этого слова. Вместе с тем, в плане пианистическом они весьма удобно изложены и потому доступны для усвоения и виртуозного воплощения.

В сборнике многогранно представлена вальсовость. Атмосферой шопеновских вальсов навеяна изящная пьеса О. Мериканто «Подражание Шопену». Невольно возникает сопоставление с «Подражанием Шопену» П. Чайковского из ор. 72, где в основу положен ритм мазурки. Выделяется своей экстравагантностью великолепная пьеса Т. Куула «Танец-импровизация». Это яркое концертное сочинение, которое, между тем, не содержит больших технических трудностей, быстро запоминается и потому может войти в учебный и любительский репертуар.

Нельзя обойти вниманием художественное своеобразие пьес Э. Мелартина. Подлинную радость может дать пианистам работа над энергичным, темпераментным «Экспромтом», нежным изысканным «Менуэтом», искренним, душевным «Романсом».

Композиторы, сочинения которых предлагаются Вашему вниманию, творили на рубеже XIX – XX веков, однако музыка их ничуть не устарела, она не может оставить слушателя равнодушным благодаря глубокой искренности и высокому профессионализму её авторов. «Эпохи, непосредственно нам предшествующие временно отдаляются от нас, тогда как другие, гораздо более отдалённые, становятся нам близки», - говорил И. Стравинский. Музыка Финляндии начала прошлого века лишний раз доказывает это. Хочется надеяться, что работа над пьесами сборника доставит нашим музыкантом и любителям музыки немало счастливых минут

Доктор искусствоведения
Профессор Санкт-Петербургской консерватории
М.В. Смирнова



Тойво Тимотеус Куула 1883 – 1918 гг.

Тойво Куула – яркий полёт звезды в финской музыке. Он прожил короткую и бурную жизнь. По своей природе и дарованию Куула мог стать выдающимся дирижёром. Музыка композитора – яркая, взрывная, энергетически насыщенная часто звучит в концертных залах Финляндии и других стран. К сожалению, в России мы почти не знакомы с его творчеством.

Родился будущий композитор 7 июля 1883 в городе Алавусе, на севере Финляндии, в семье пастора Матти Тайкинамяки Куула и Сусанны Вехкакоски. Учился в лицее города Ваасы, там же параллельно обучался в школе органистов. В 17-летнем возрасте поступил в музыкальное училище в Хельсинки. Учителями его были Виктор Новацек и Мориц Мошковский – скрипка. Фортепиано и композицию изучал под руководством Мартина Вигелиуса, а позднее Армаса Ярнефельта и Яна Сибелиуса. По окончанию училища в 1908 году, обучался в Европе. Болонья, Лейпциг,

Берлин, Париж – в этих городах музыкант постигал дирижирование и композиторское искусство. По возвращению на родину в 1912 году, работал дирижёром оркестра в городе Оулу, затем в Хельсинки. В 1916 году Куула был приглашён на работу в г. Выборг в качестве капельмейстера.

Музыкант много концертировал по городам Финляндии. В 1917 году основал первый в Финляндии союз композиторов.

Музыкальное наследие композитора насчитывает более 200 произведений. Среди них произведения для хоров и оркестра, органа, камерно – инструментальные сочинения, музыка к спектаклям драматического театра, большое количество песен, ставших популярными.

Карьера музыканта была прервана в момент её стремительного роста. Трагические события, разыгравшиеся в Выборге, 1-го мая 1918 года, оборвали жизнь молодого композитора, ему было 34 года.

Оскар Мериканто 1868-1924 гг.

Финский композитор, органист, дирижёр, профессор. Использование финской поэзии, естественная мелодичность и душевность его музыки сделали имя О.Мериканто популярным наравне с Я. Сибелиусом.

Достиг известности многочисленными гастролями, в качестве пианиста, органиста, аккомпаниатора и импровизатора на родине и за рубежом. Он концертировал в Петербурге, Москве, США и европейских городах. Аккомпанировал прославленным артистам: Пабло Казальсу, Фрицу Крейслеру, Шарлю Кайе, Айно Акте, Абрахаму Оянпере и др.

О. Мериканто был талантливым педагогом. Работал в школе для канторов-органистов, преподаватель по классу органа, хорового пения и истории музыки в музыкальном училище Хельсинки.

Известен как талантливый музыкальный критик, писавший о музыке во многих газетах и журналах.

Родился Оскар Мериканто 5 августа 1868 года в Хельсинки, в семье главного кондуктора Франца Фердинанда Мерикато и Анны Хелены Таммелин. В детстве посещал финское училище начального обучения. Однако закончил только шесть классов, что было связанно с семейными проблемами. Органист Старой церкви в Хельсинки, Лаури Хямяляйнен, взял талантливого мальчика под своё покровительство, и стал обучать его музыке. В 19 лет Оскар играл свой первый сольный концерт, и тогда же, в 1887 году получил стипендию от Сената, и частную помощь от А.К. Карамзиной и кондитера Ф.Э. Экберга для обучения за рубежом. В консерватории Лейпцига его учителями были Роберт Папериц и Густав Шрек. В 1889 году О. Мериканто учился в Берлине у Альберта Беккера. В 1907 году композитор совершил учебную поездку в Скандинавию, Германию, Францию, Италию, и Англию.

Как композитор, О. Мериканто был замечательным мелодистом. В его музыке ясно слышится Карельский дух и использование народных мотивов. Но вместе с тем, его мелодии часто основаны на интонациях итальянской музыки с её сентиментальностью и жизнерадостностью.

Музыкант создал три оперы: «Смерть Элины» 1898 г.; «Девушка с Севера» 1910 г.; и «Регина фон Эммериц» 1924 г. Оперы ставились в Хельсинки, Выборге, звучали на оперных фестивалях в Савонлинна. Также писал вокальные и инструментальные произведения, хоры, органную и церковную музыку. До конца своей жизни О. Мериканто выполнял обязанности органиста в церкви Святого Иоанна в Хельсинки.

Эркки Мелартин 1875-1937 гг.

Эркки Мелартин финский композитор, дирижёр, педагог. Яркий представитель финской школы национального романтизма. Он написал шесть симфоний, балет «Голубая жемчужина», поствагнерианскую оперу «Айно», по мотивам «Калевалы». Писал театральную и камерную музыку, хоровые и сольные песни, концерт для скрипки с оркестром и две сонаты для скрипки и фортепиано. При большом творческом разнообразии и плодовитости (около 1000 композиций), Эркки Мелартин прославился, как автор фортепианной миниатюры. Звуки его фортепианных пьес пленяют нас редкостной чистотой мироощущения, завораживающей и таинственной силой карельских рунических напевов, также особым, неповторимым северным колоритом.

Эрик «Эркки» Густаф Оскарсон Мелартин – родился 7 февраля 1875 года на карельской земле Великого Княжества Финляндского, в сельском округе Кякисалми (город Приозерск), посёлок Остамо, ныне деревня Судаково. Учился в Хельсинки в музыкальном училище у Мартина Вигелиуса. По окончании училища обучался в Вене у Роберта Фукса. Впоследствии преподаватель консерватории в Хельсинки, где 25 лет занимал должность ректора, профессор. С 1908-1911 гг. работал дирижёром симфонического оркестра в Выборге. С этим городом тесно связаны общественная и творческая деятельность композитора – певческие фестивали, театральные и музыкальные премьеры, открытие оркестрового музыкального училища.

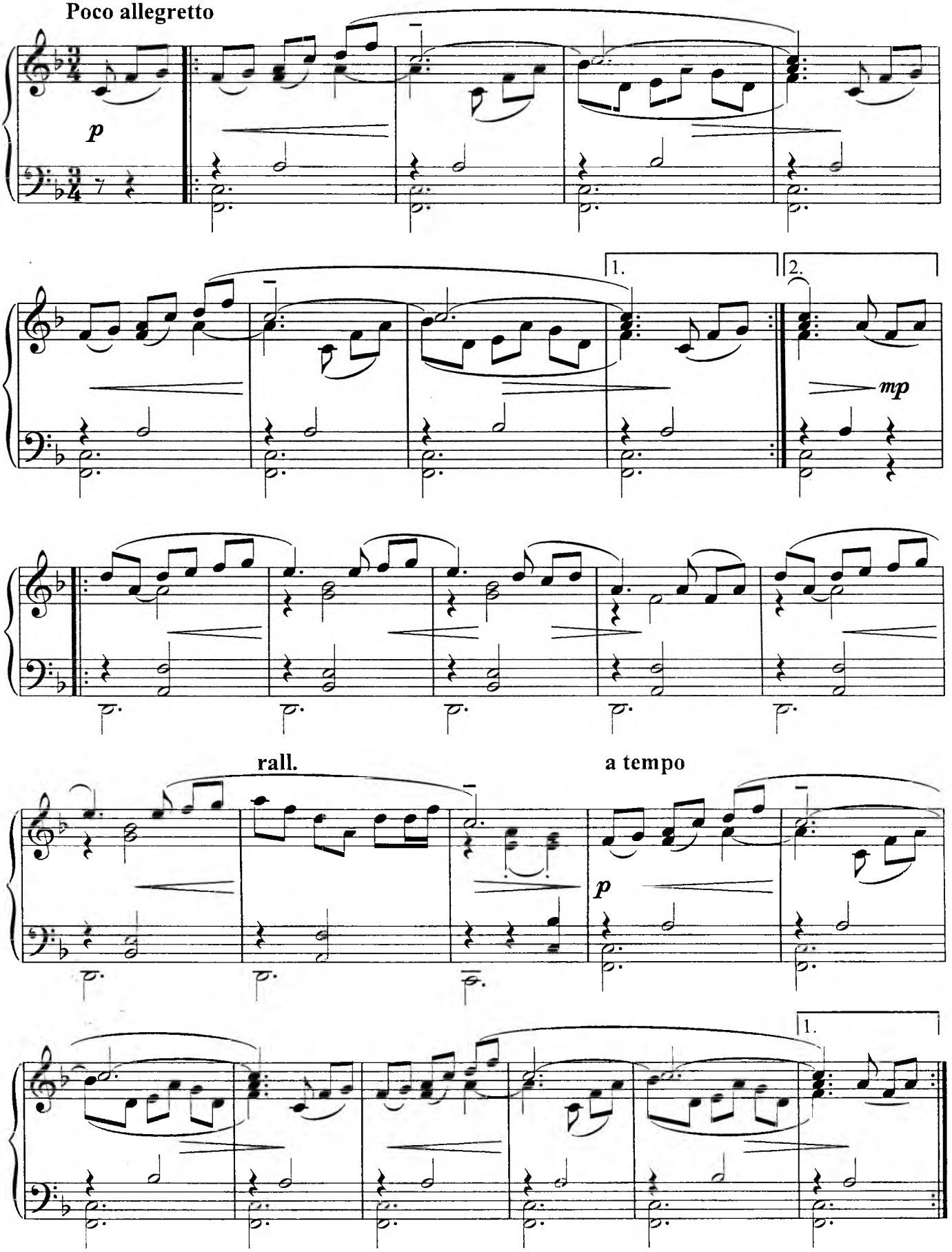
Многие ученики Мелартина учились в Петербурге (Илмари Ханникайнен и др.), став впоследствии известными капельмейстерами и композиторами.

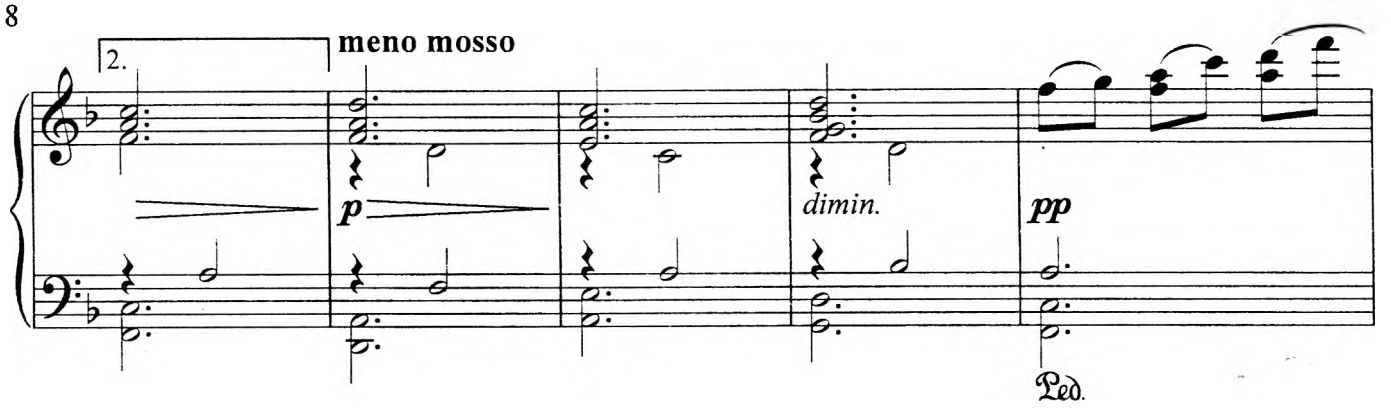
Эркки Мелартин считал себя карельским композитором, изобретательно использовал национальные мотивы в своих произведениях. Вместе с тем в его музыке ощутимо влияние Э. Грига, и западноевропейской музыки. Будучи неустанным искателем, Мелартин интересовался новаторскими идеями. Его сочинения несут в себе влияние французских импрессионистов. Модернизм 1920-х годов так же оставил след в его творчестве.

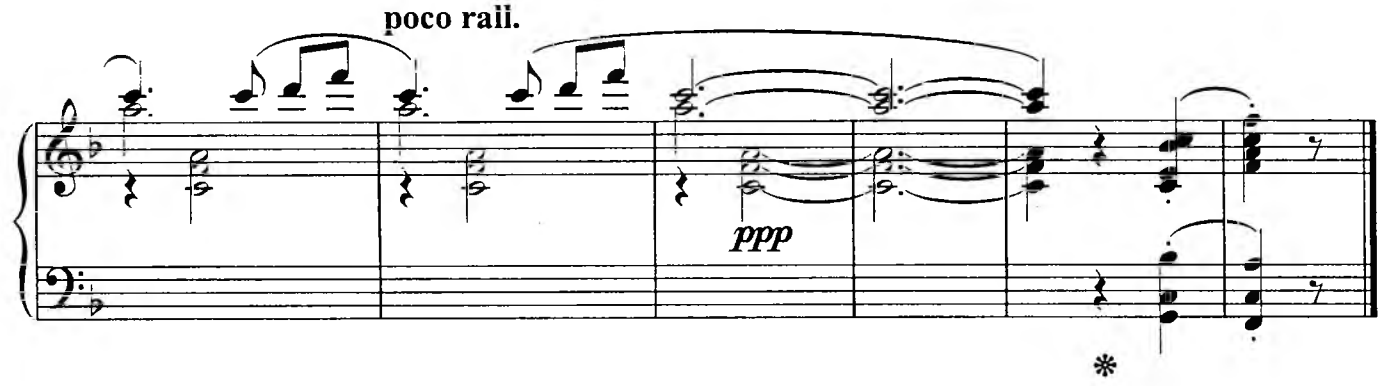
Мелартин увлекался изобразительным искусством и литературой, был живописцем – любителем, и даже провёл две персональные выставки.

Летняя идиллия

Оскар Мериканто
(1868-1924)

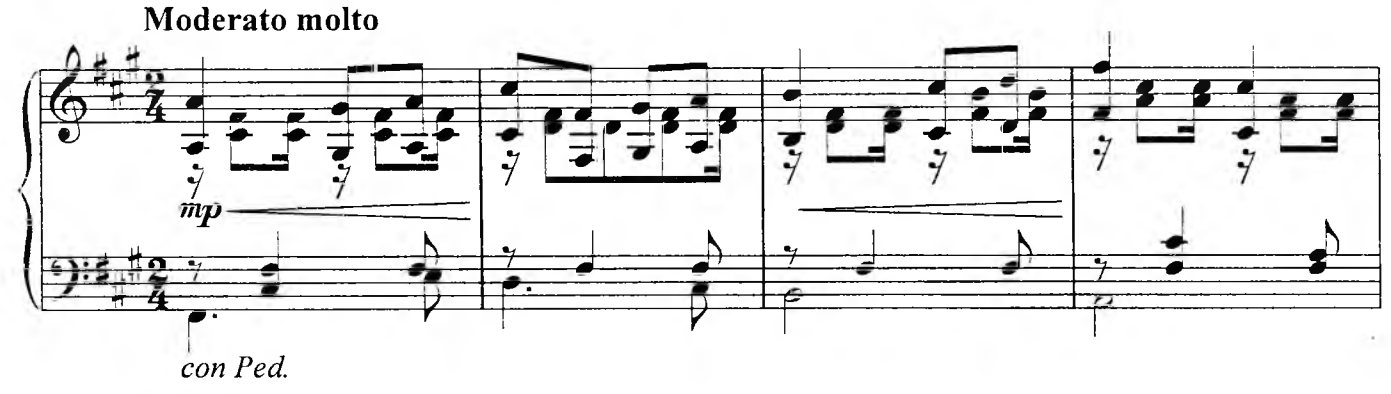


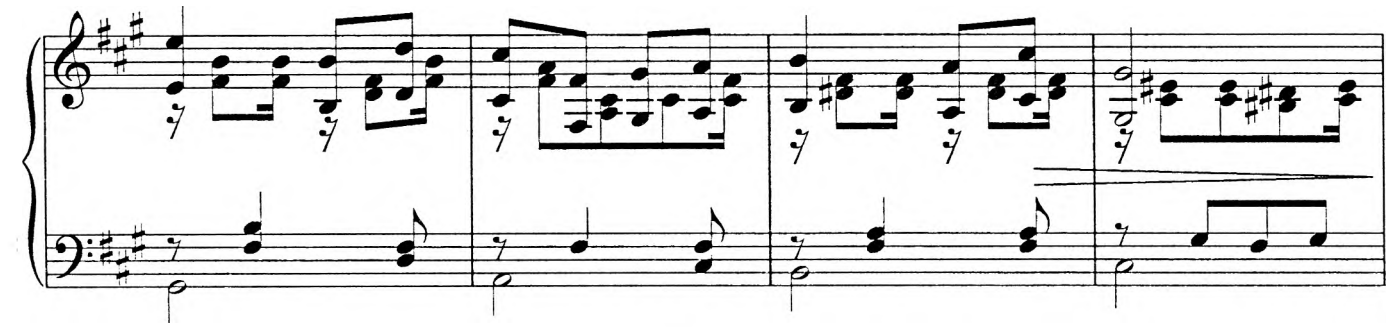


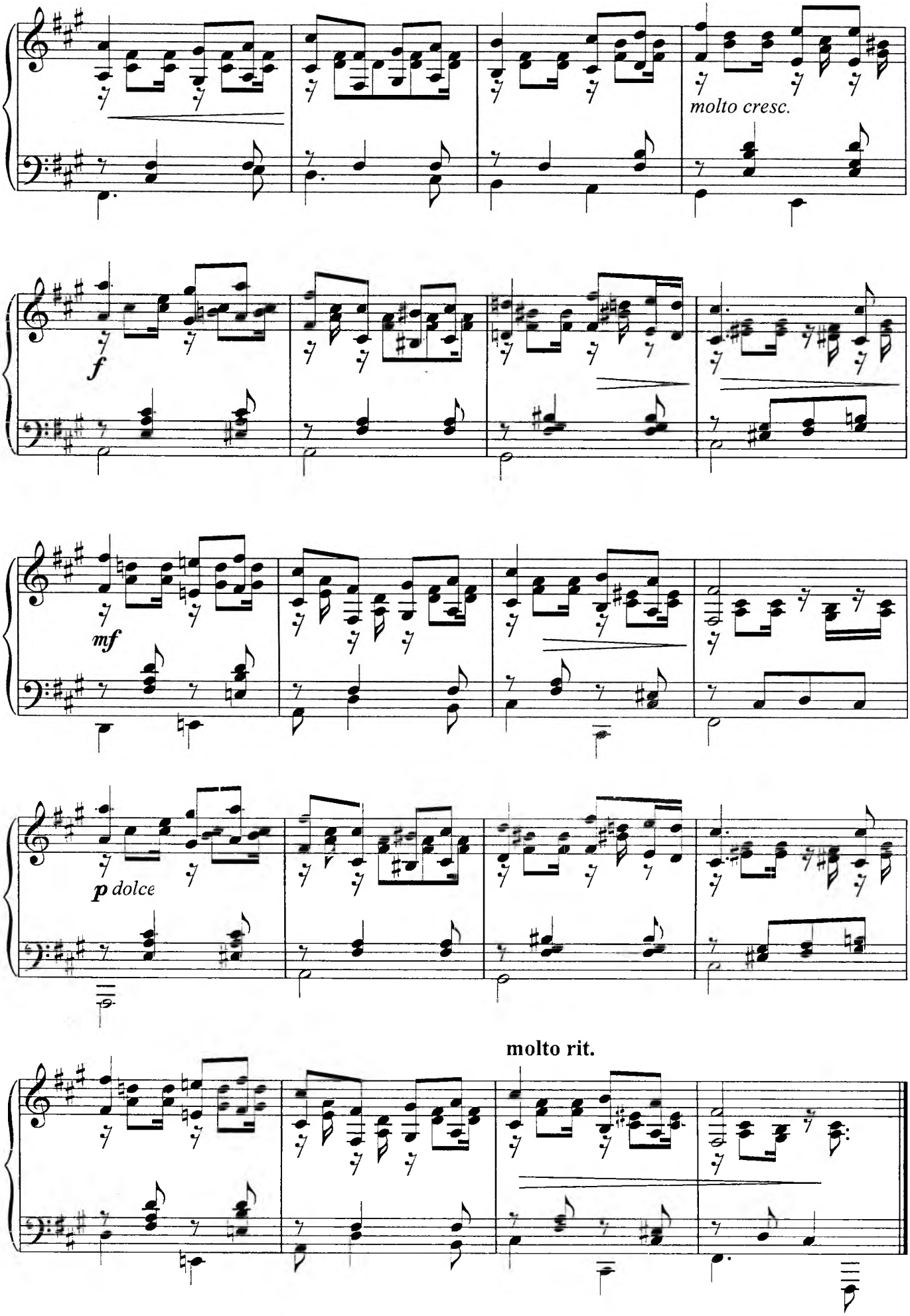


Песня

Оскар Мериканто
(1868-1924)

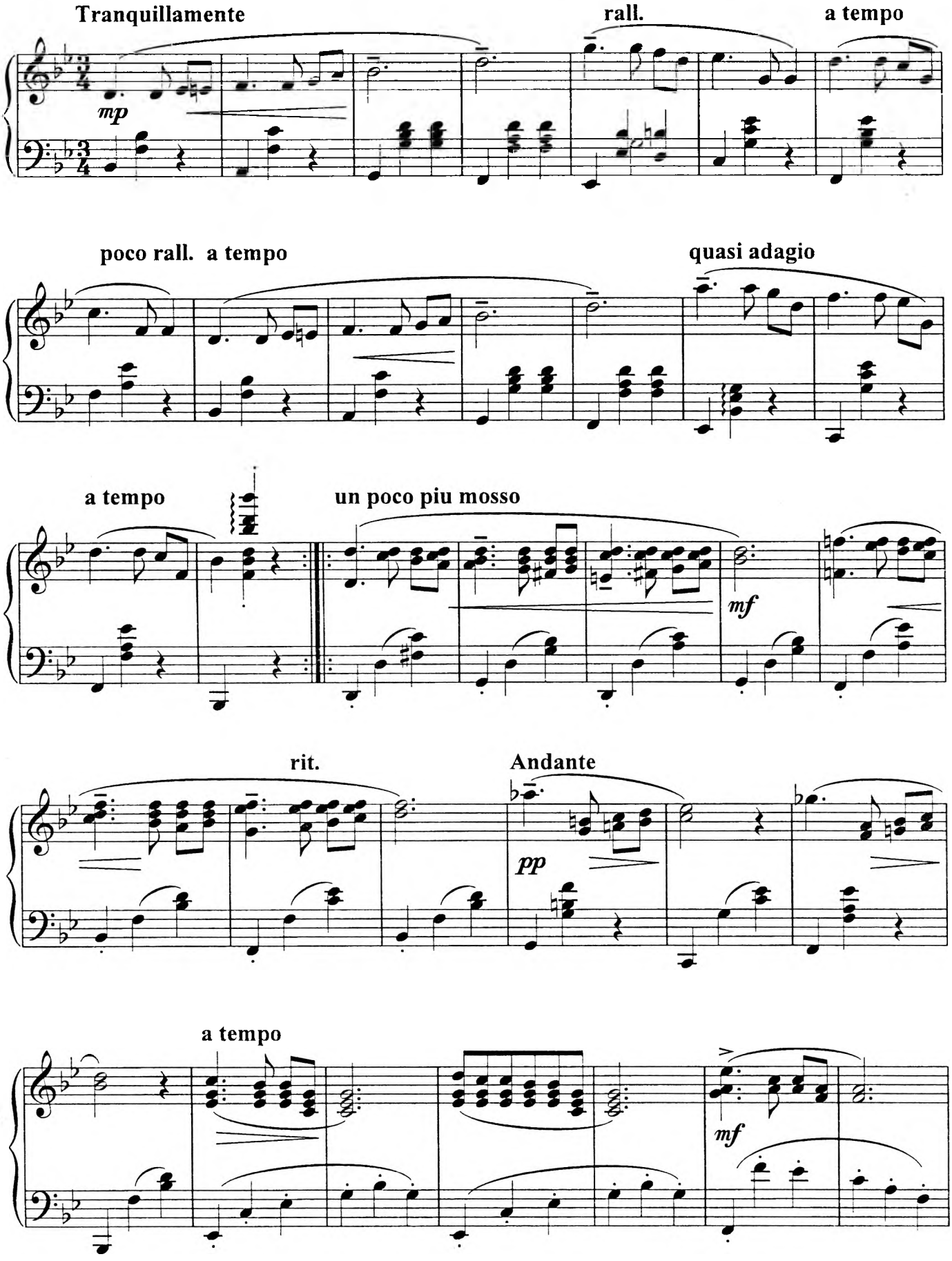


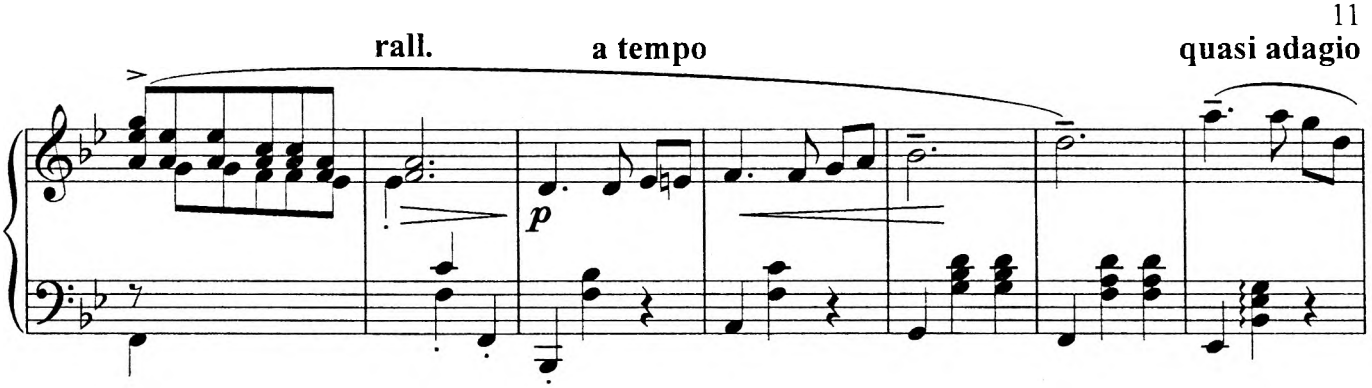


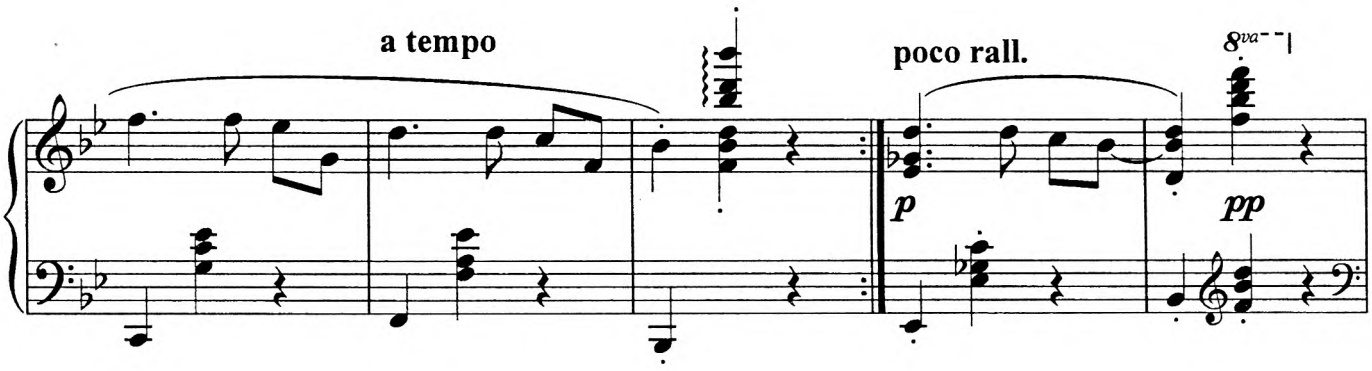

molto cresc.
f
mf
p dolce
molto rit.

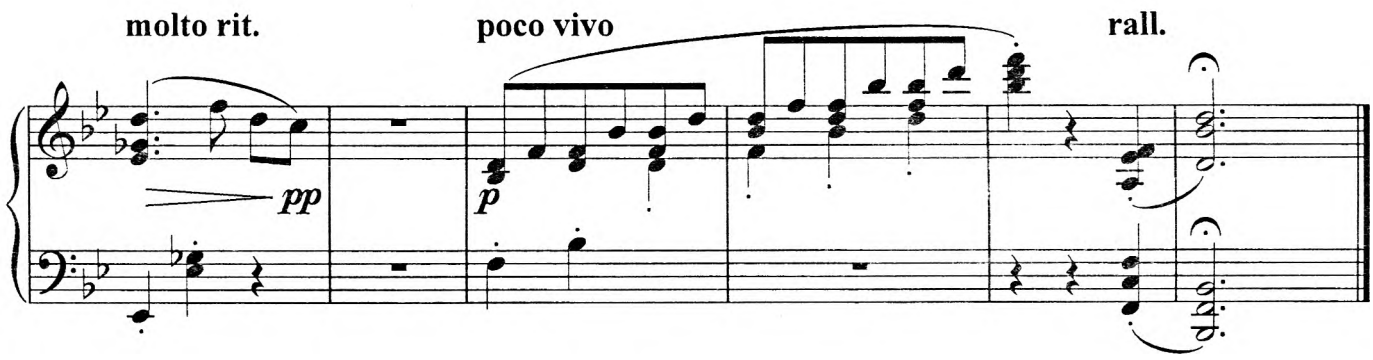
Медленный вальс

Оскар Мериканто
(1868-1924)





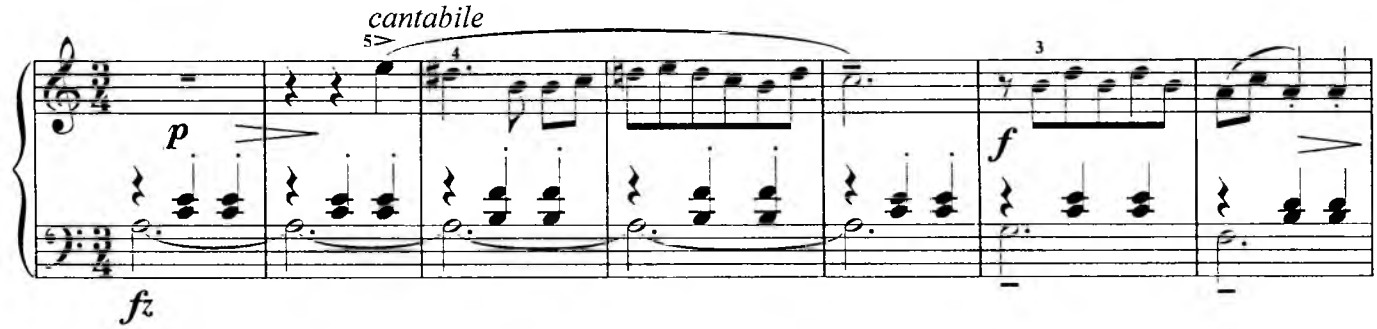


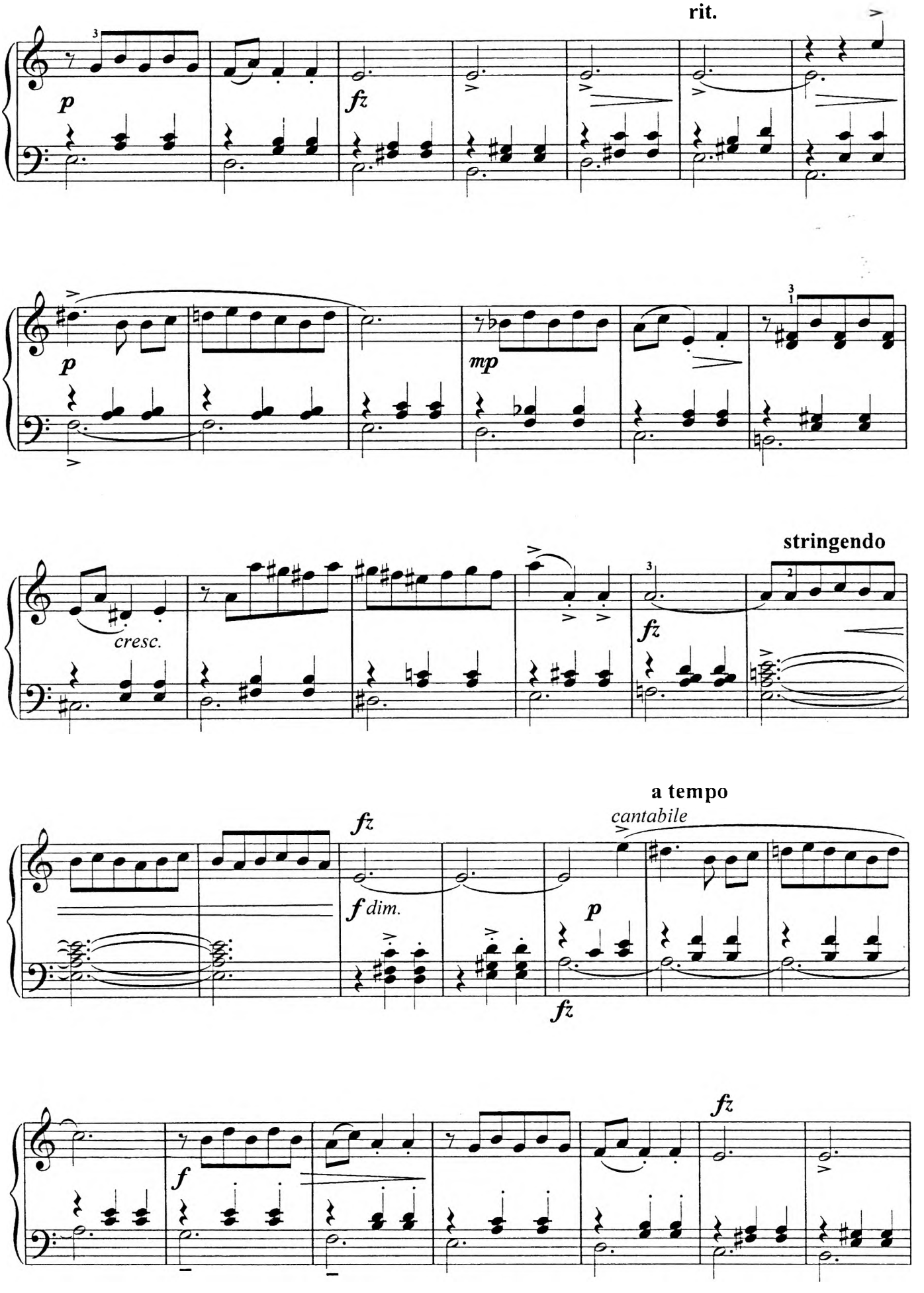


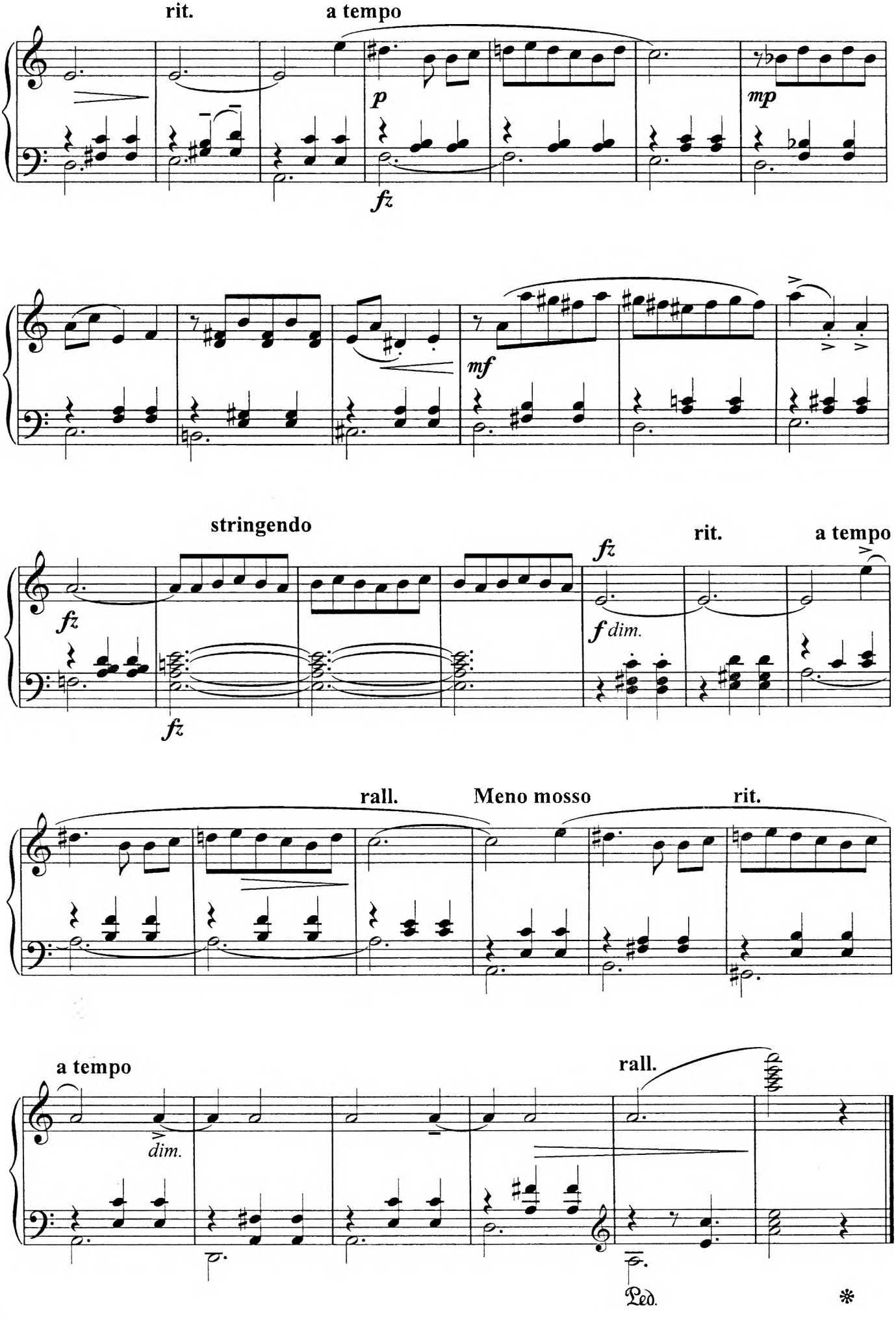
Миниатюрный вальс

Эркки Мелартин
(1875-1937)

Allegretto, poco rubato



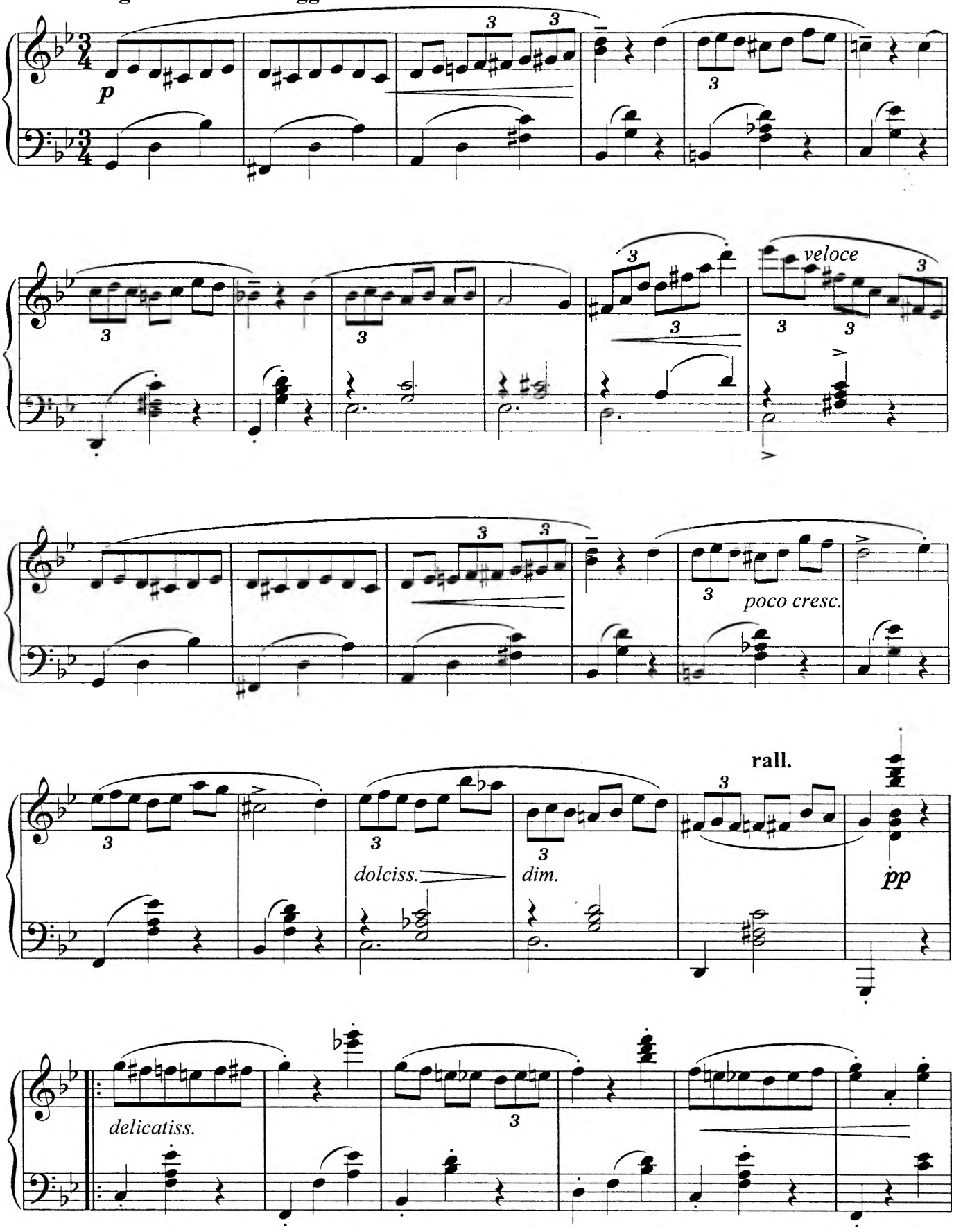

rit.
p
fz
p
mp
cresc.
stringendo
fz
a tempo
cantabile
fz
f dim.
p
fz
f
fz

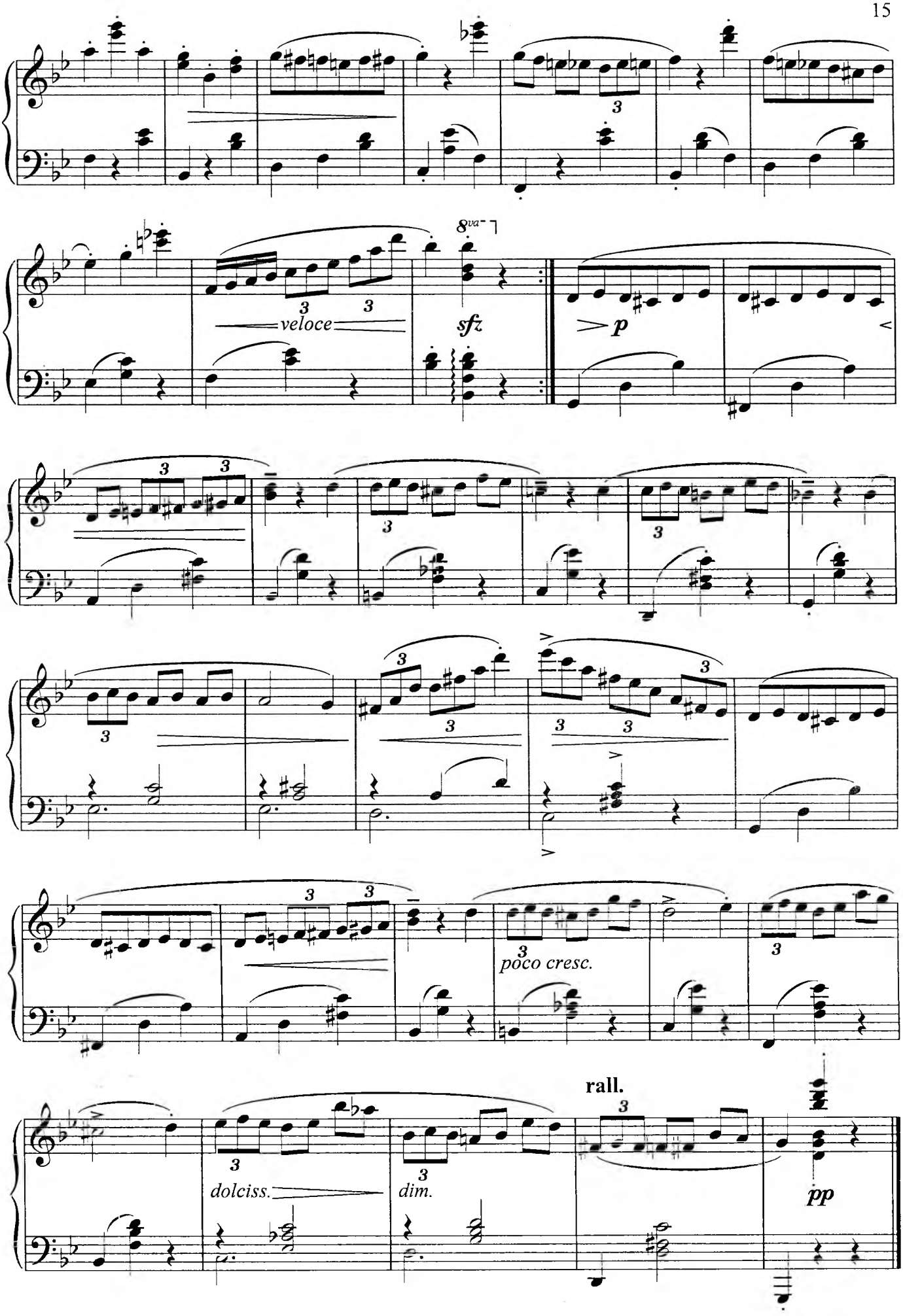

rit.
a tempo
p
fz
mp
mf
stringendo
fz
fz
fz
rit.
a tempo
f dim.
rall.
Meno mosso
rit.
a tempo
dim.
rall.
Ped.
*

Подражание Шопену

Оскар Мериканто
(1868-1924)

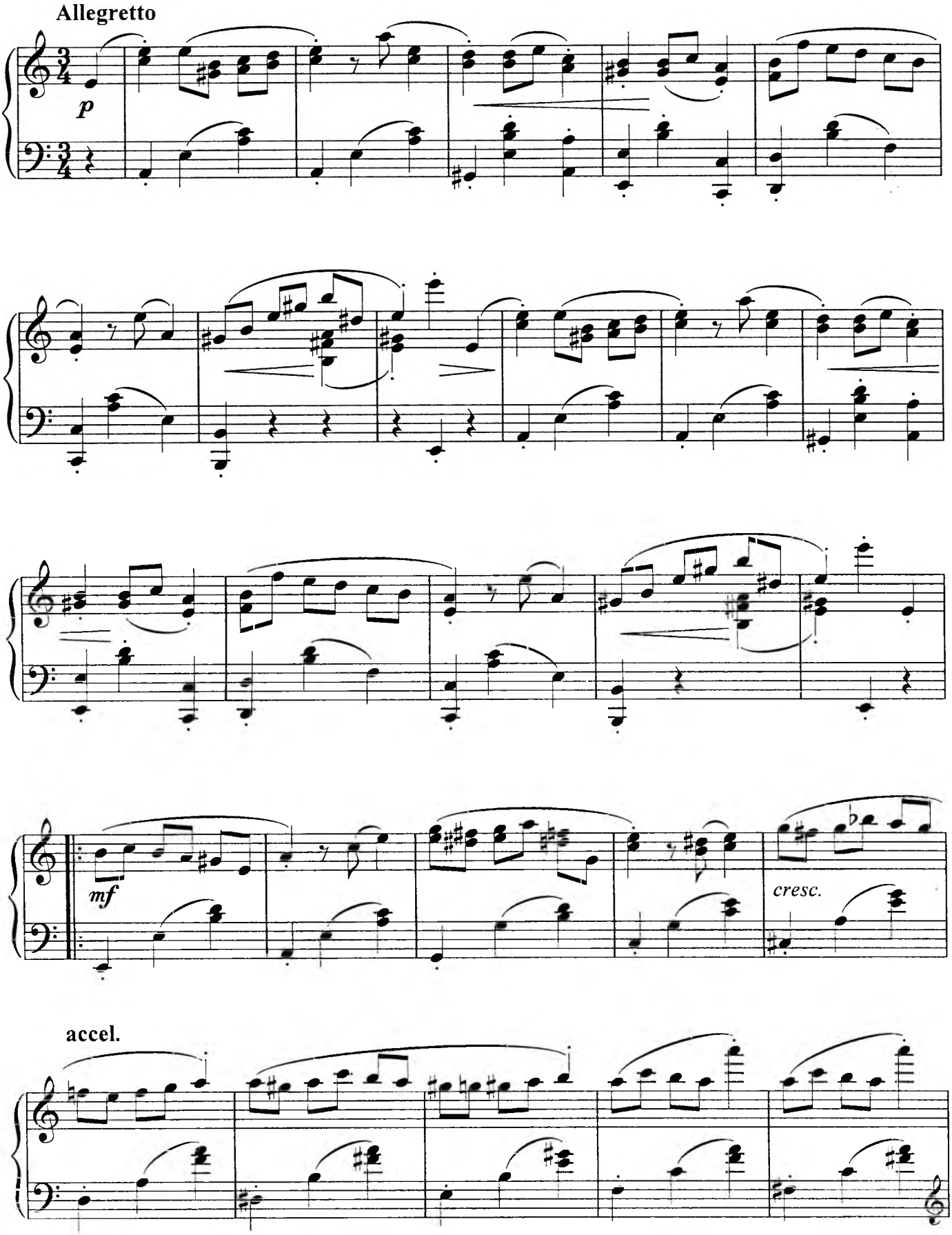
Allegro moderato e leggiero

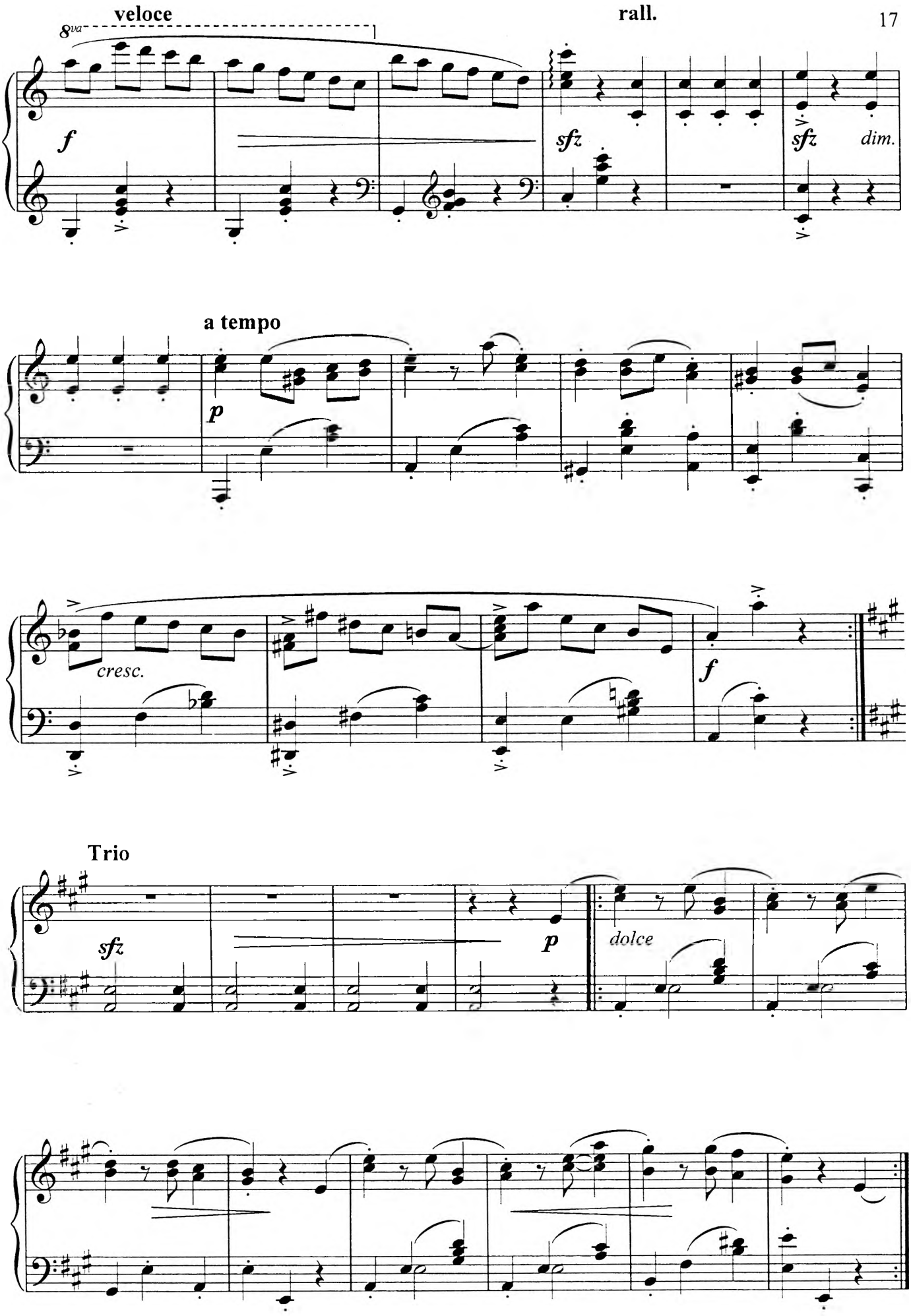


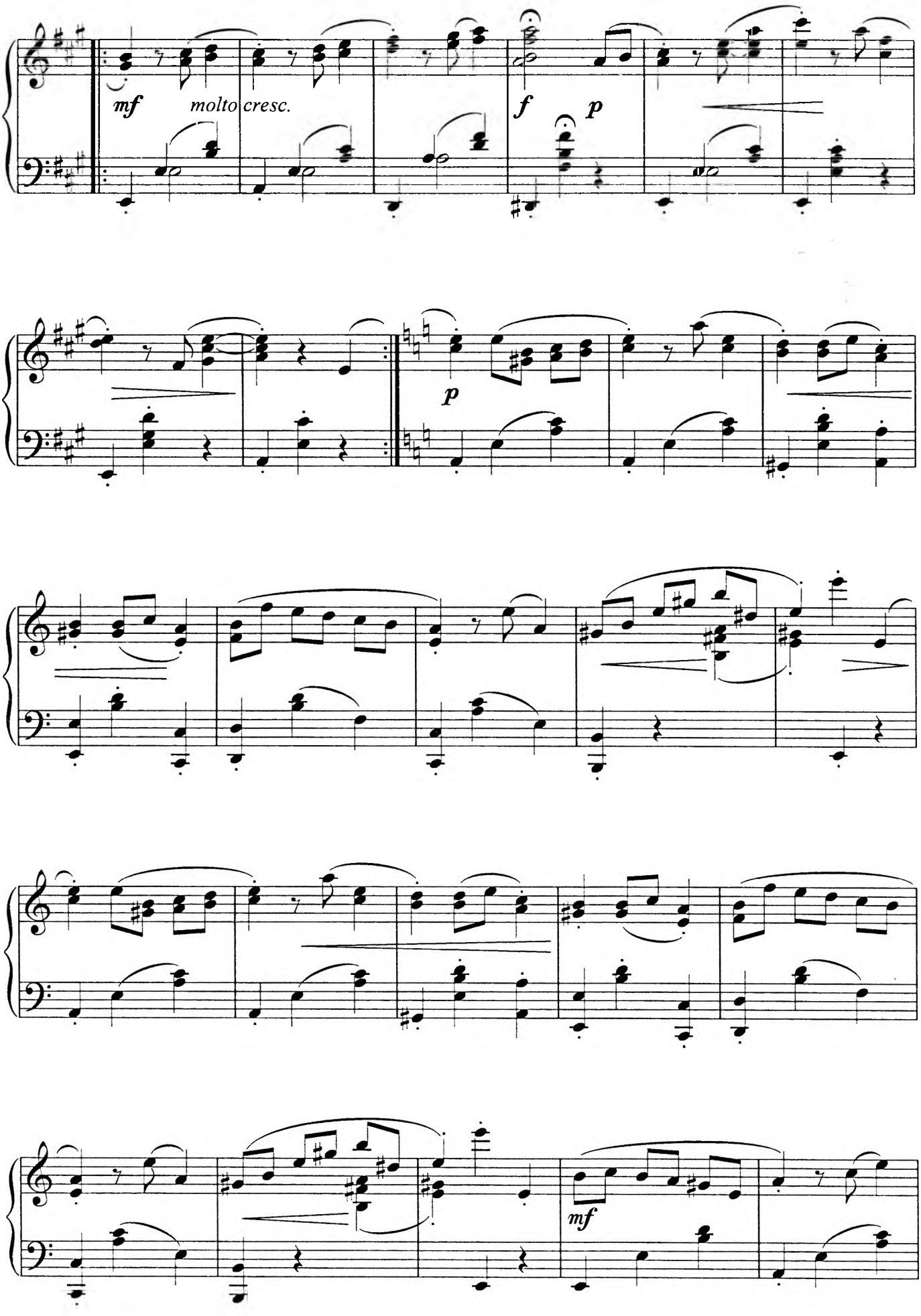

8va
veloce
sfz
p
poco cresc.
rall.
dolciss.
dim.
pp

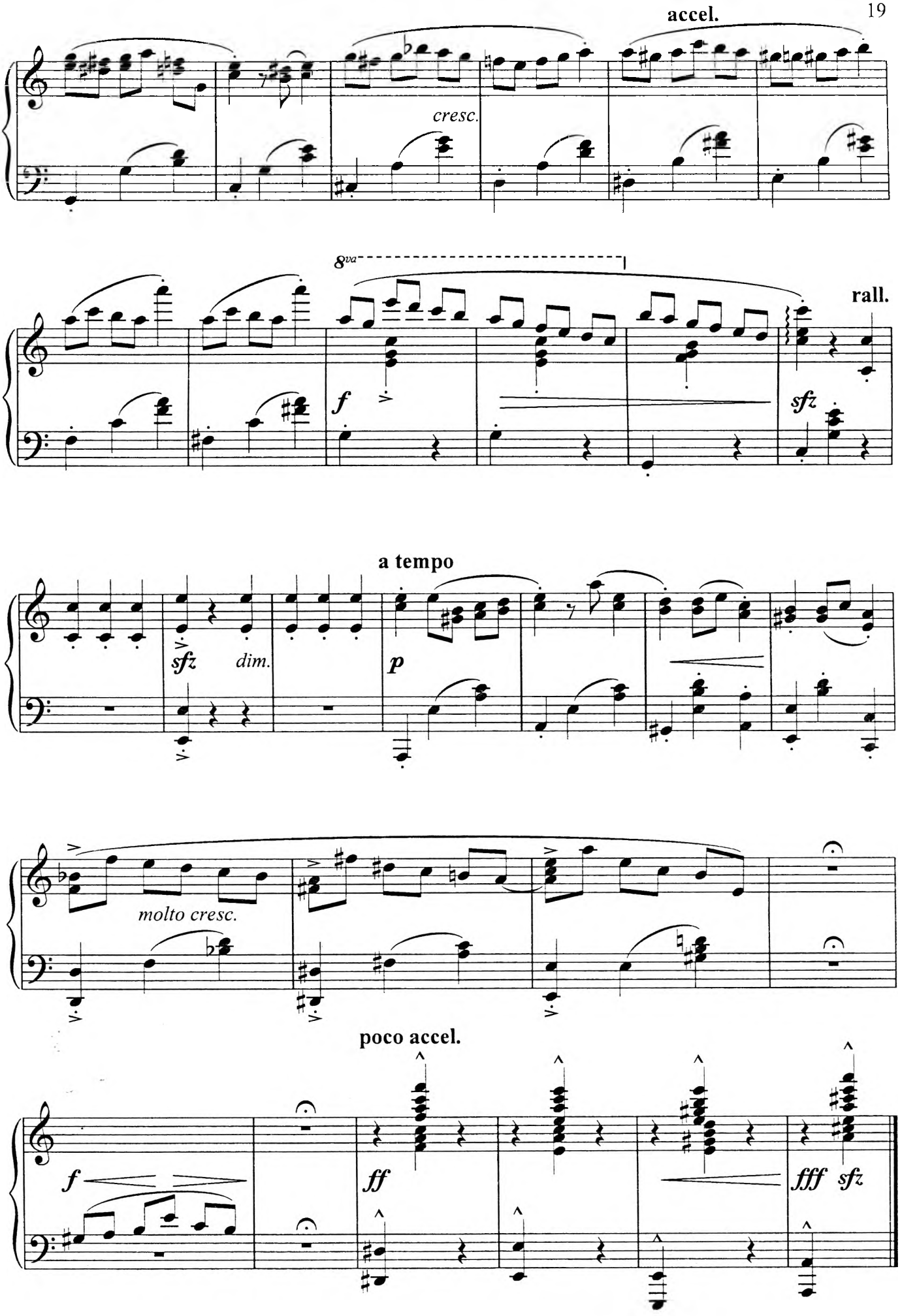
Скерцо

Оскар Мериканто
(1868-1924)




veloce
rall.
8va
f
sfz
sfz
dim.
a tempo
p
cresc.
f
Trio
sfz
p
dolce

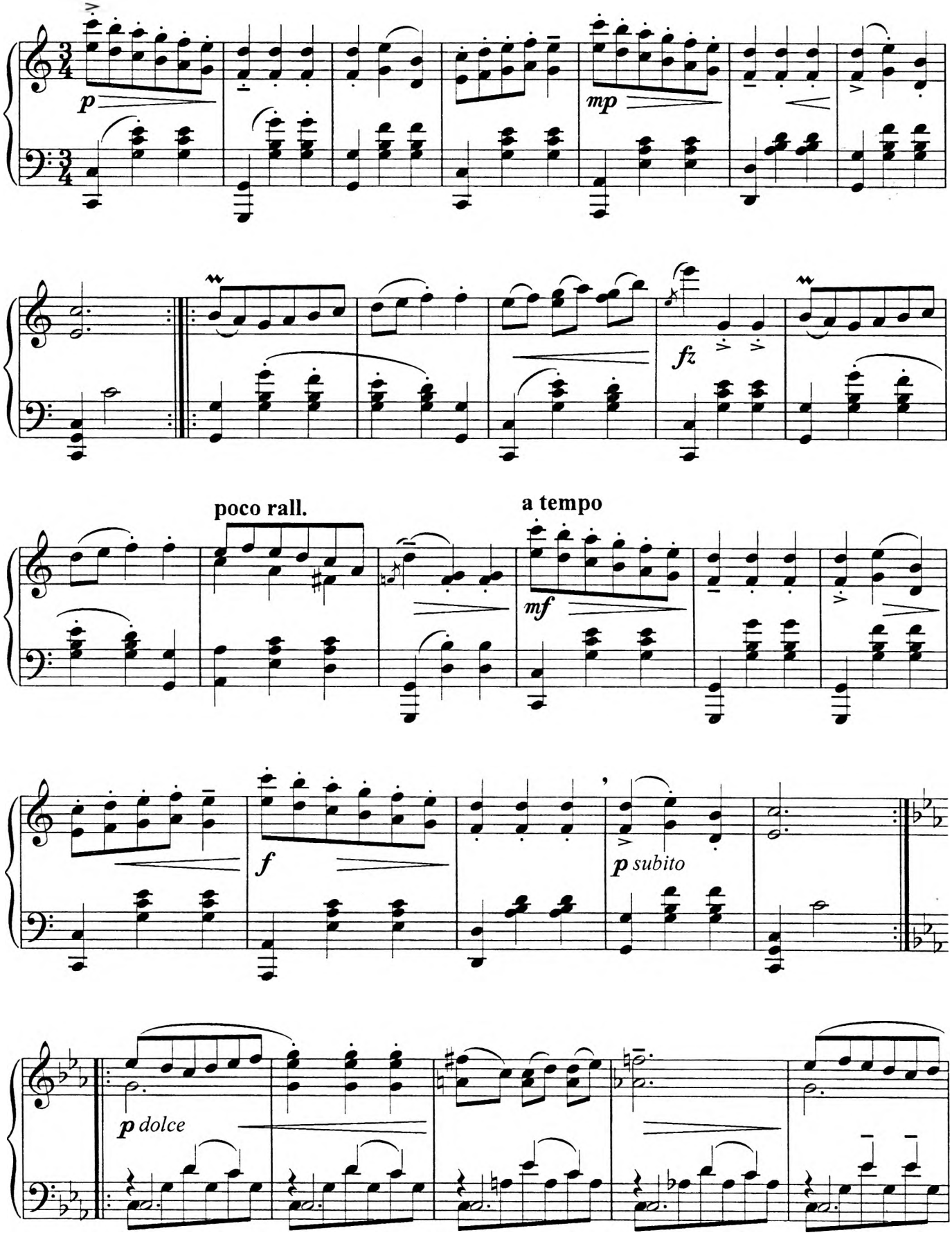

mf
molto cresc.
f
p
p
mf

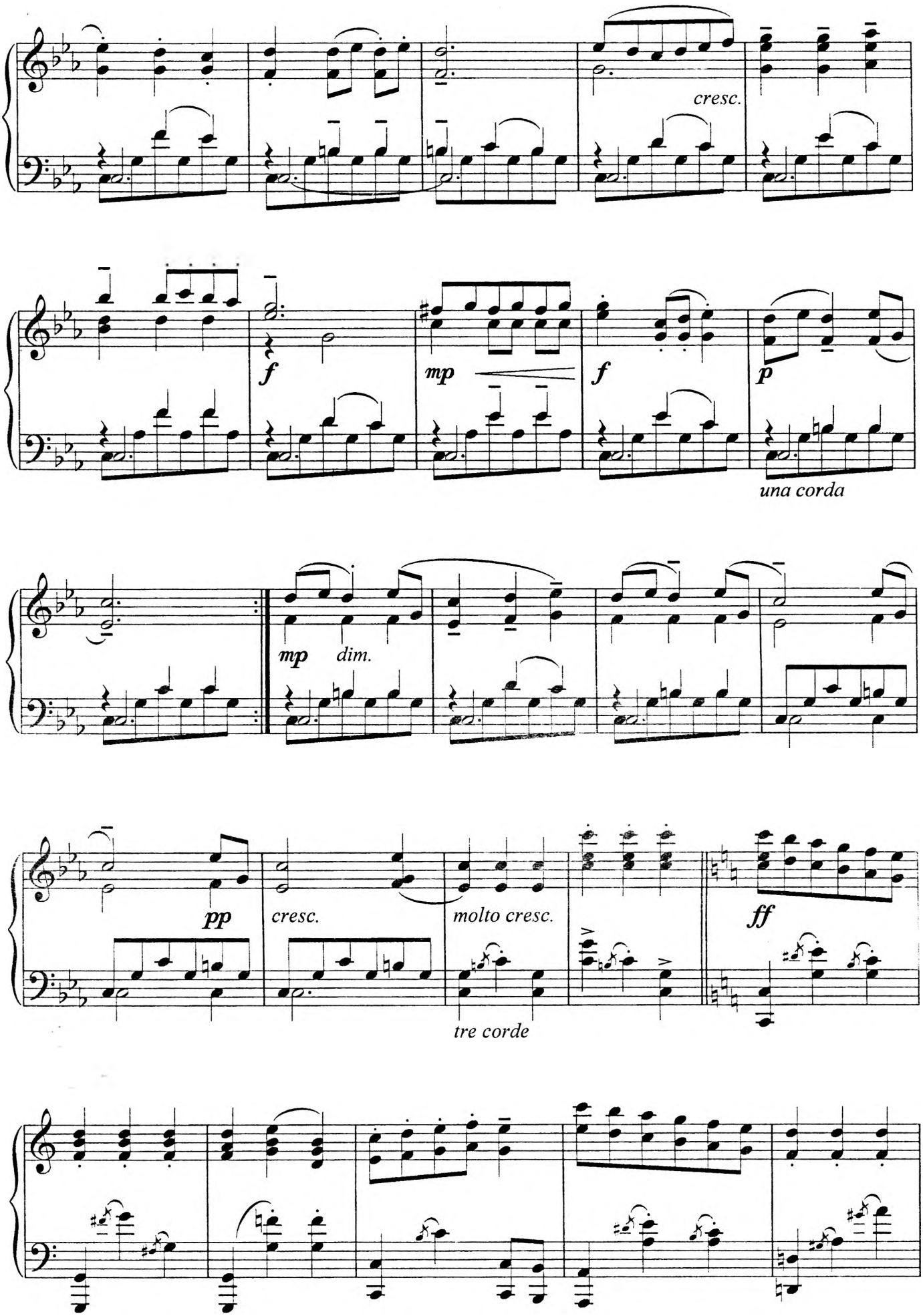

accel.
cresc.
8va
rall.
f
sfz
a tempo
sfz
dim.
p
molto cresc.
poco accel.
f
ff
fff
sfz

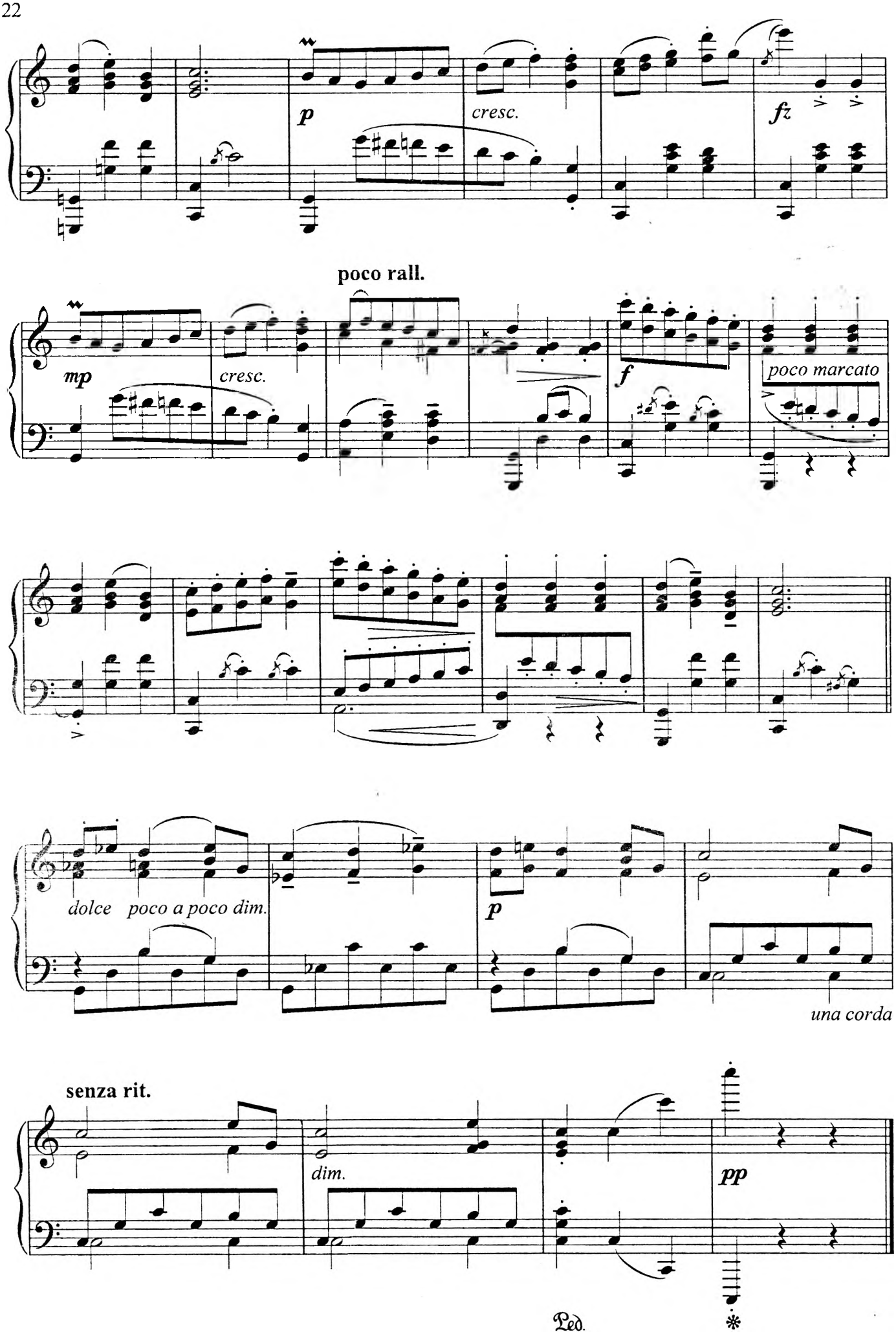
Менуэт

Эркки Мелартин
(1875-1937)

Moderato grazioso

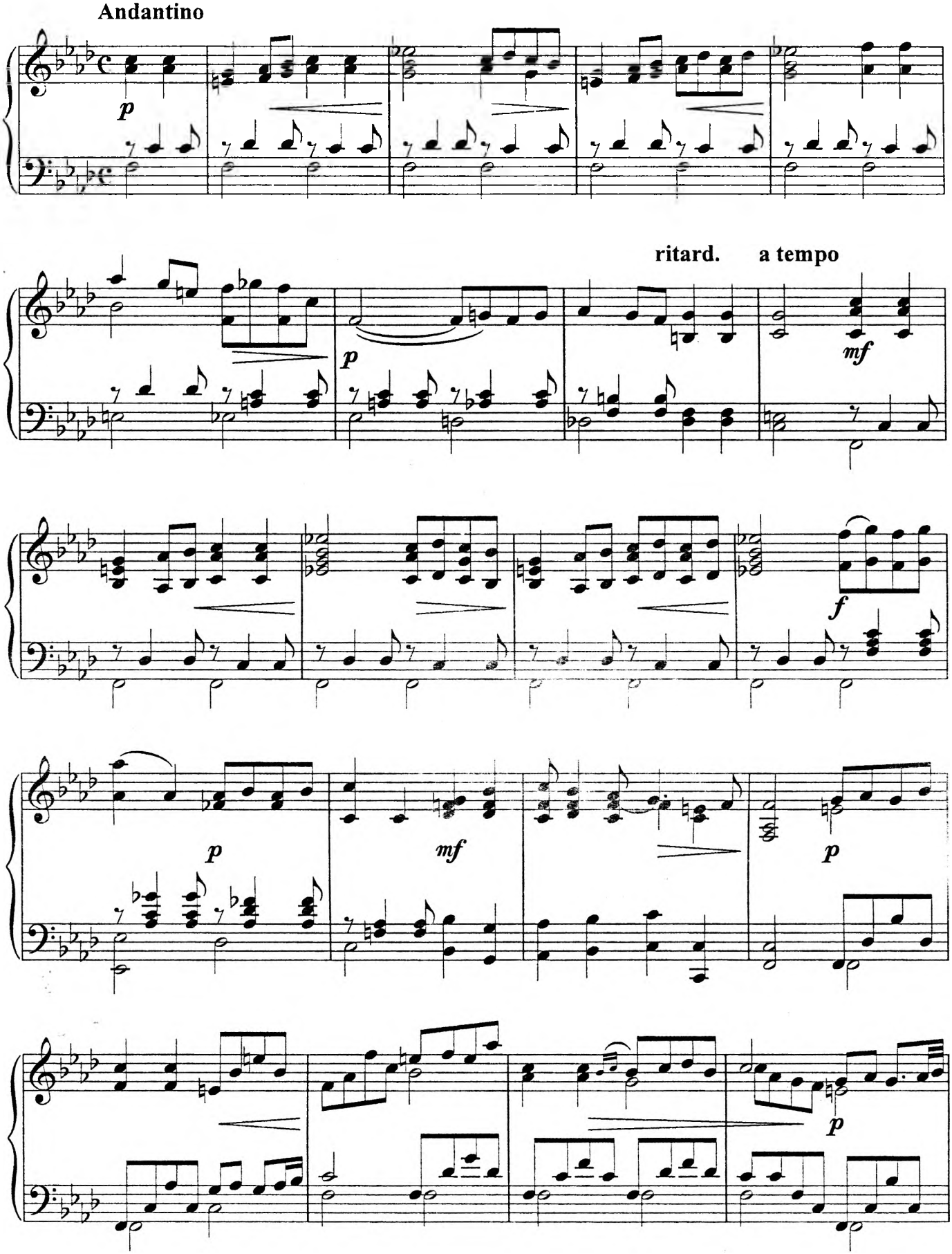


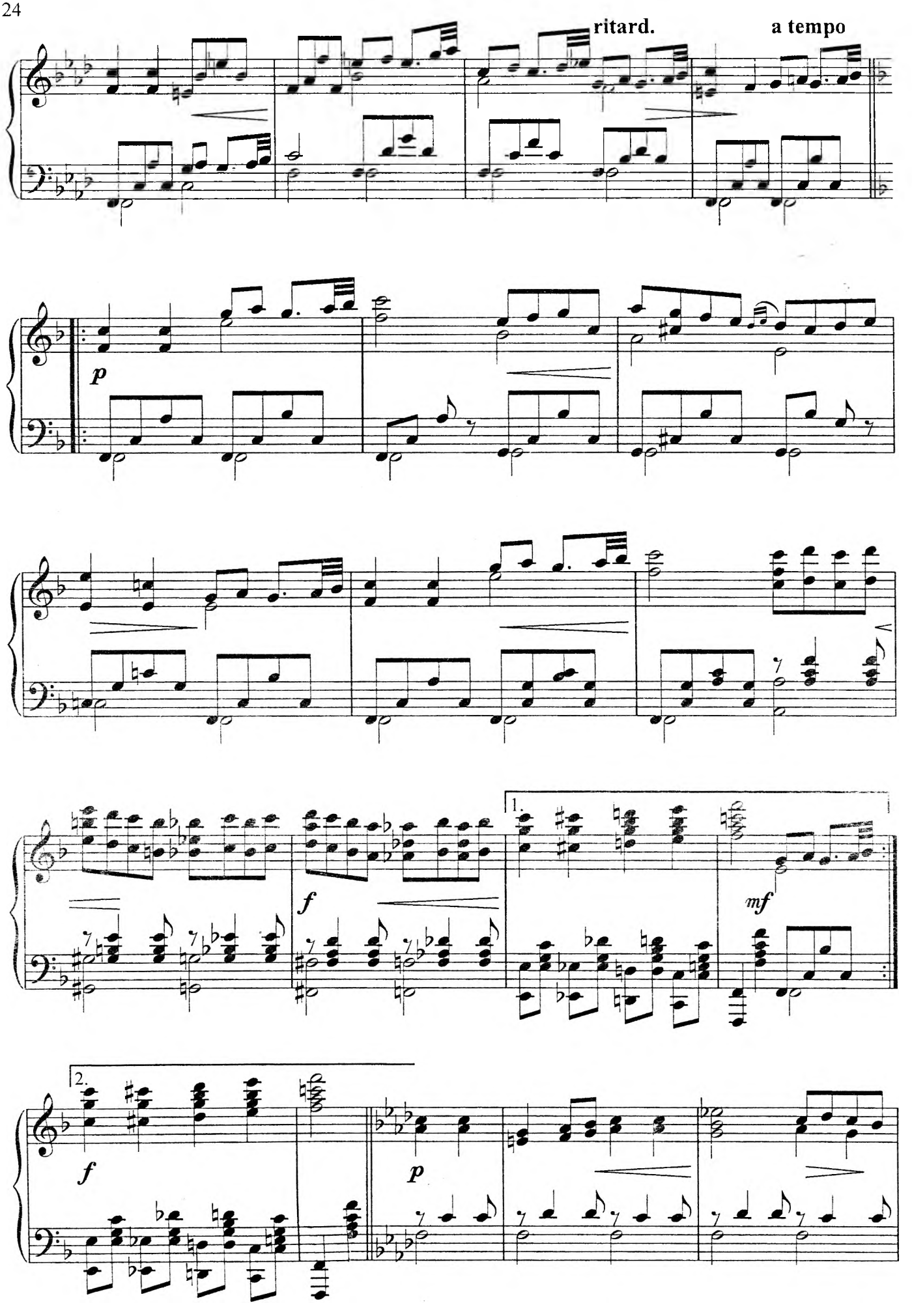

cresc.
f
mp
f
p
una corda
mp
dim.
pp
cresc.
molto cresc.
ff
tre corde

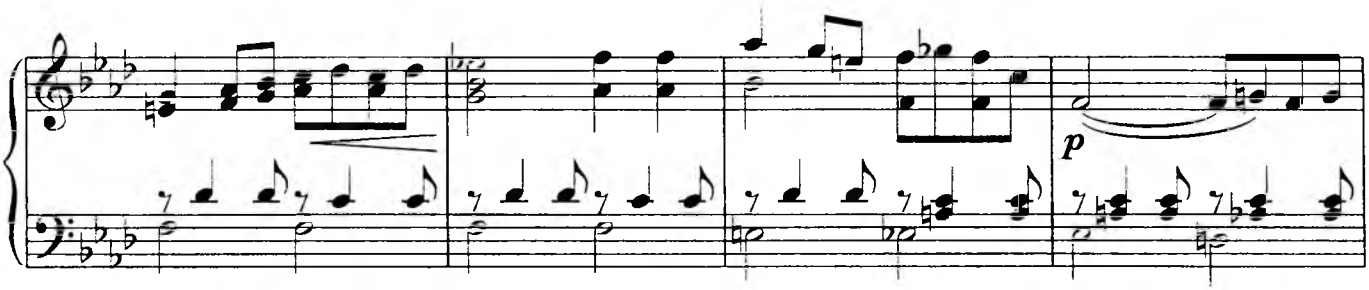

p
cresc.
fz
poco rall.
mp
cresc.
f
poco marcato
dolce poco a poco dim.
p
una corda
senza rit.
dim.
pp
Ped.
*

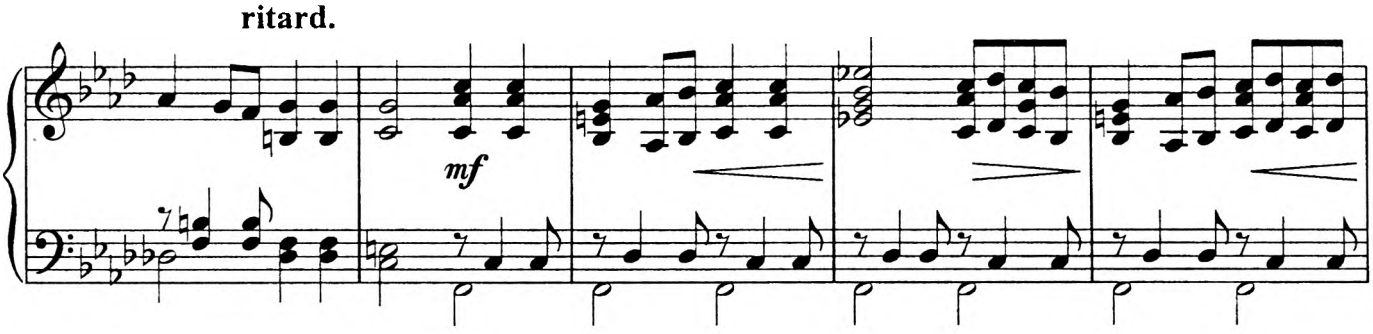
Маленький гавот

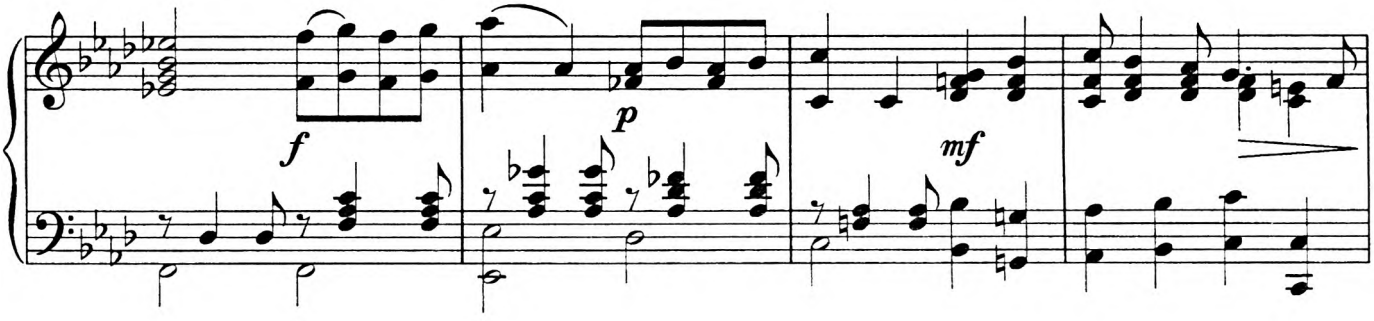
Тойво Куула
(1883-1918)

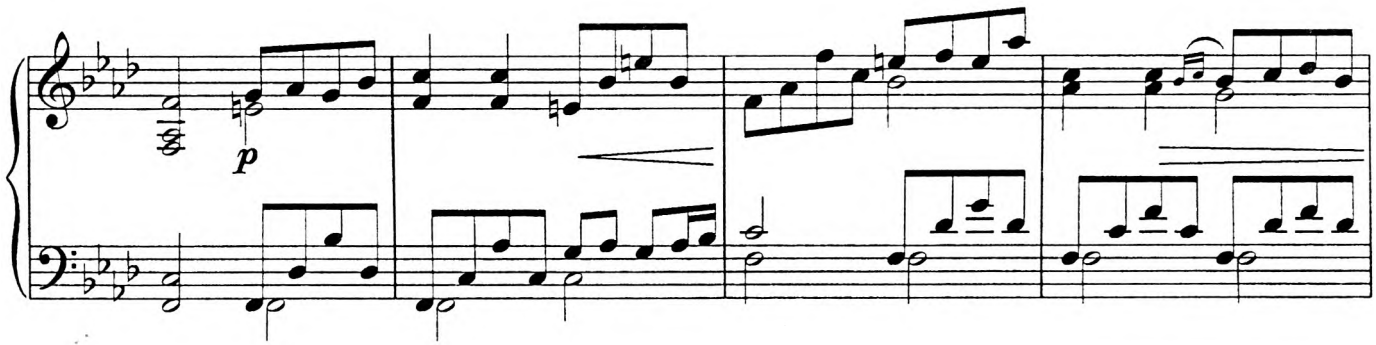


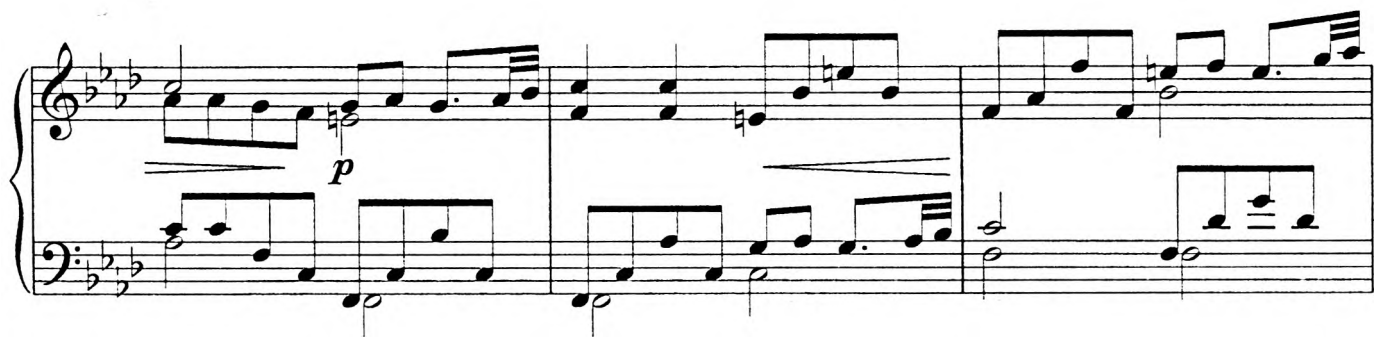

ritard.
a tempo
p
f
1.
mf
2.
f
p

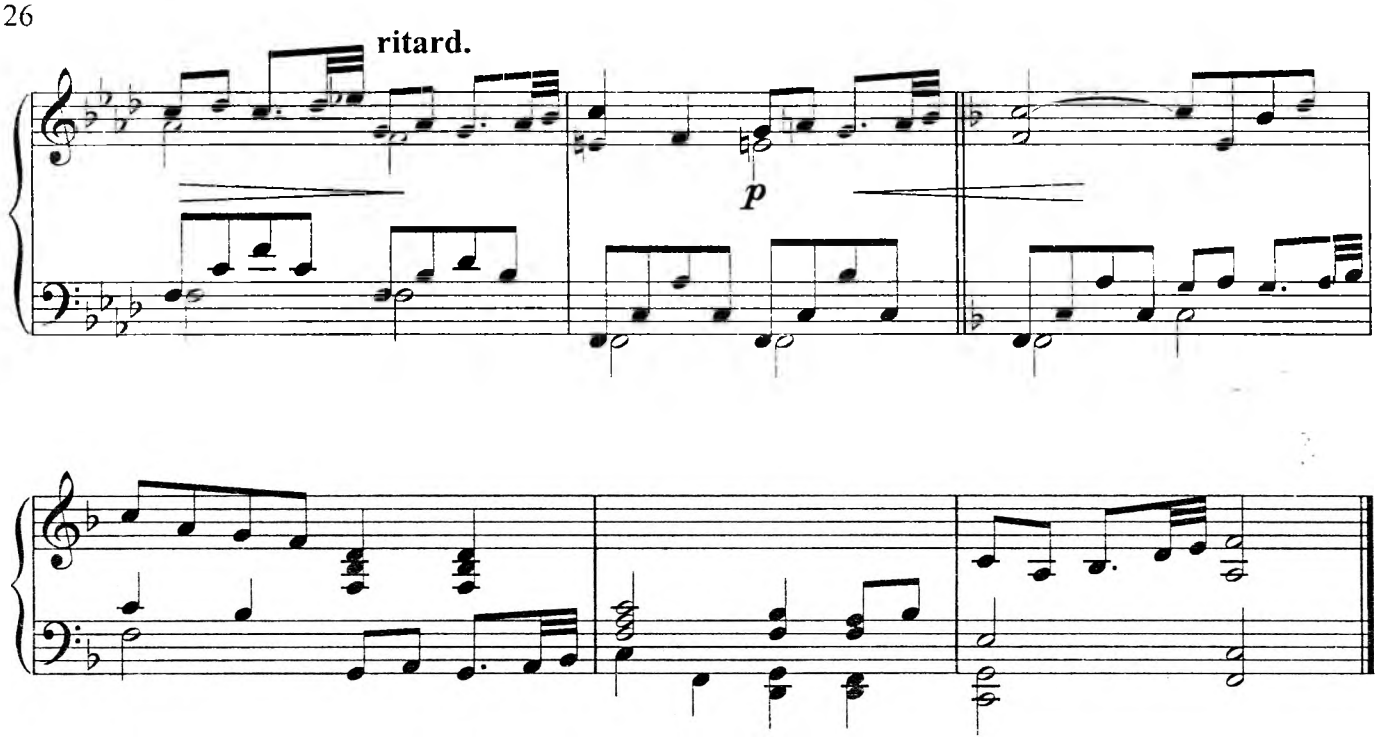

p


ritard.
mf


f
p
mf

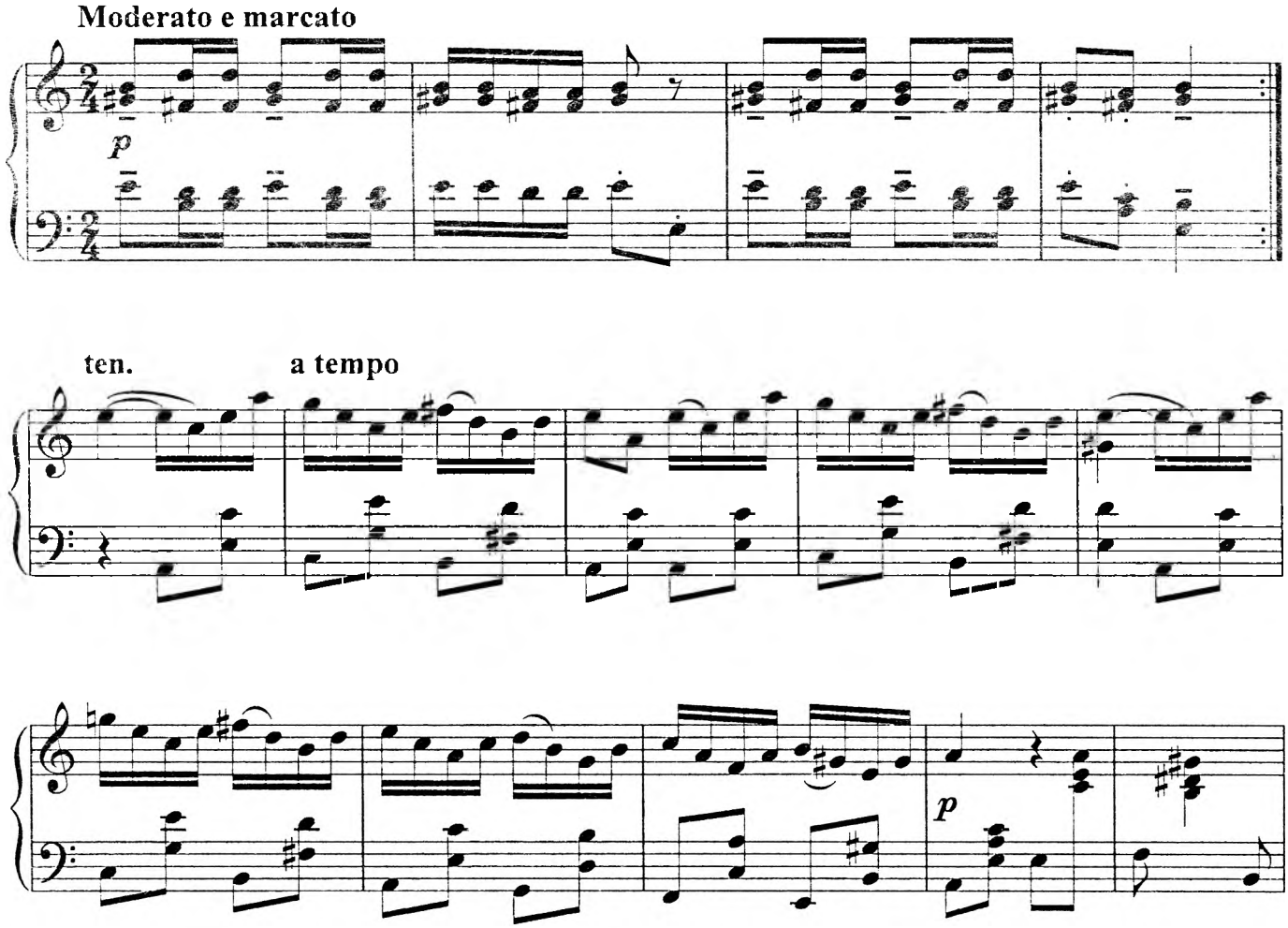

p

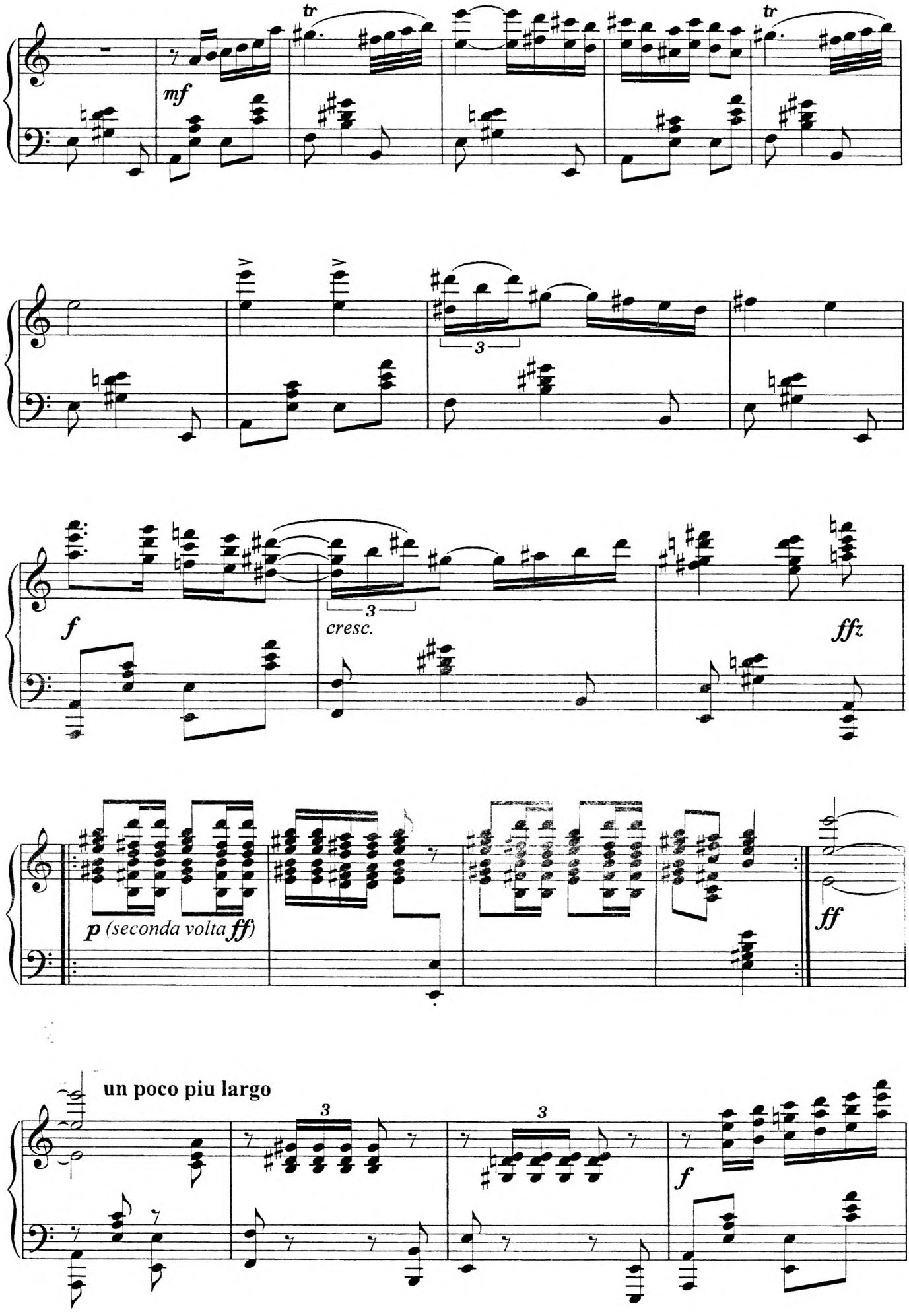

p

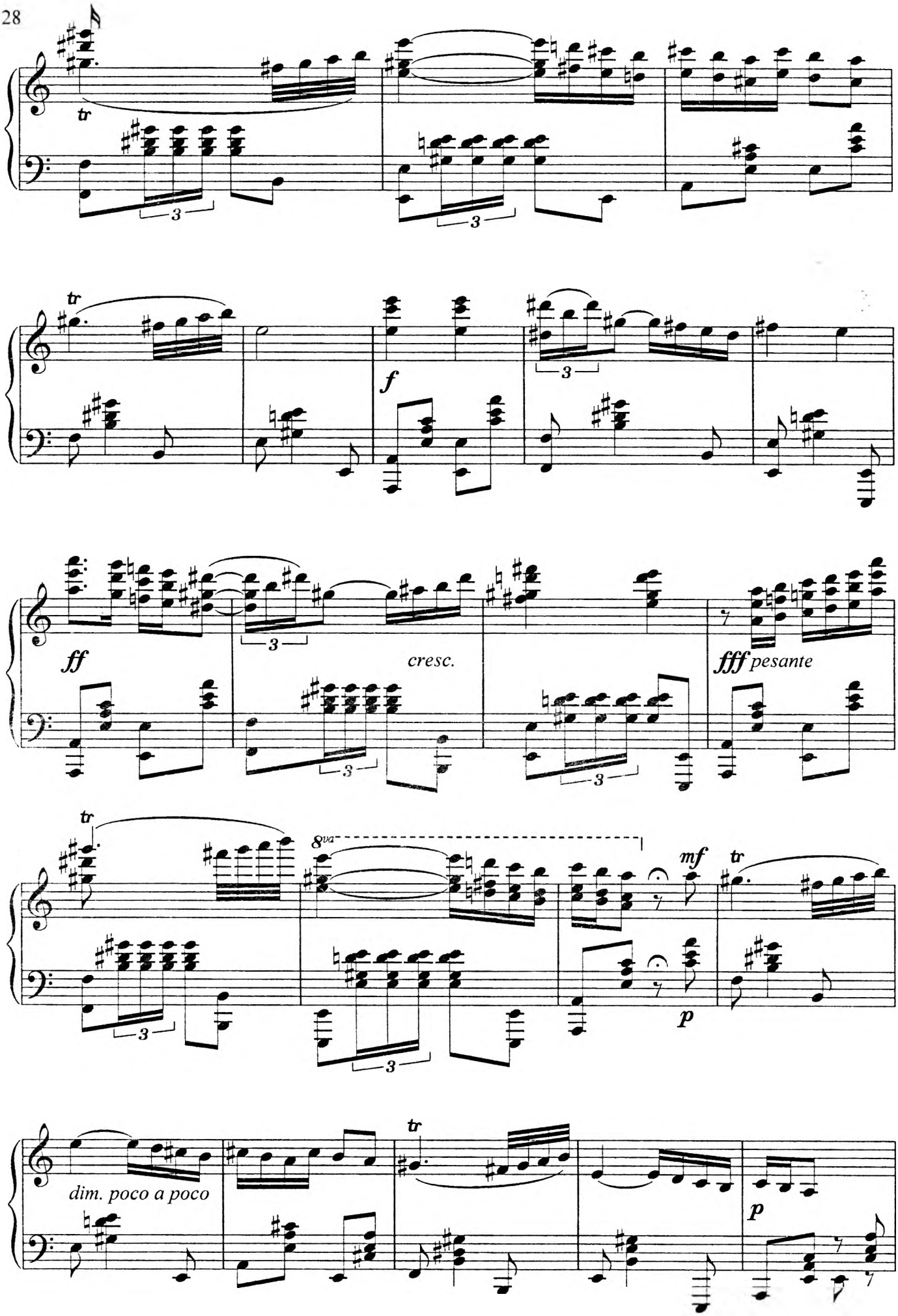


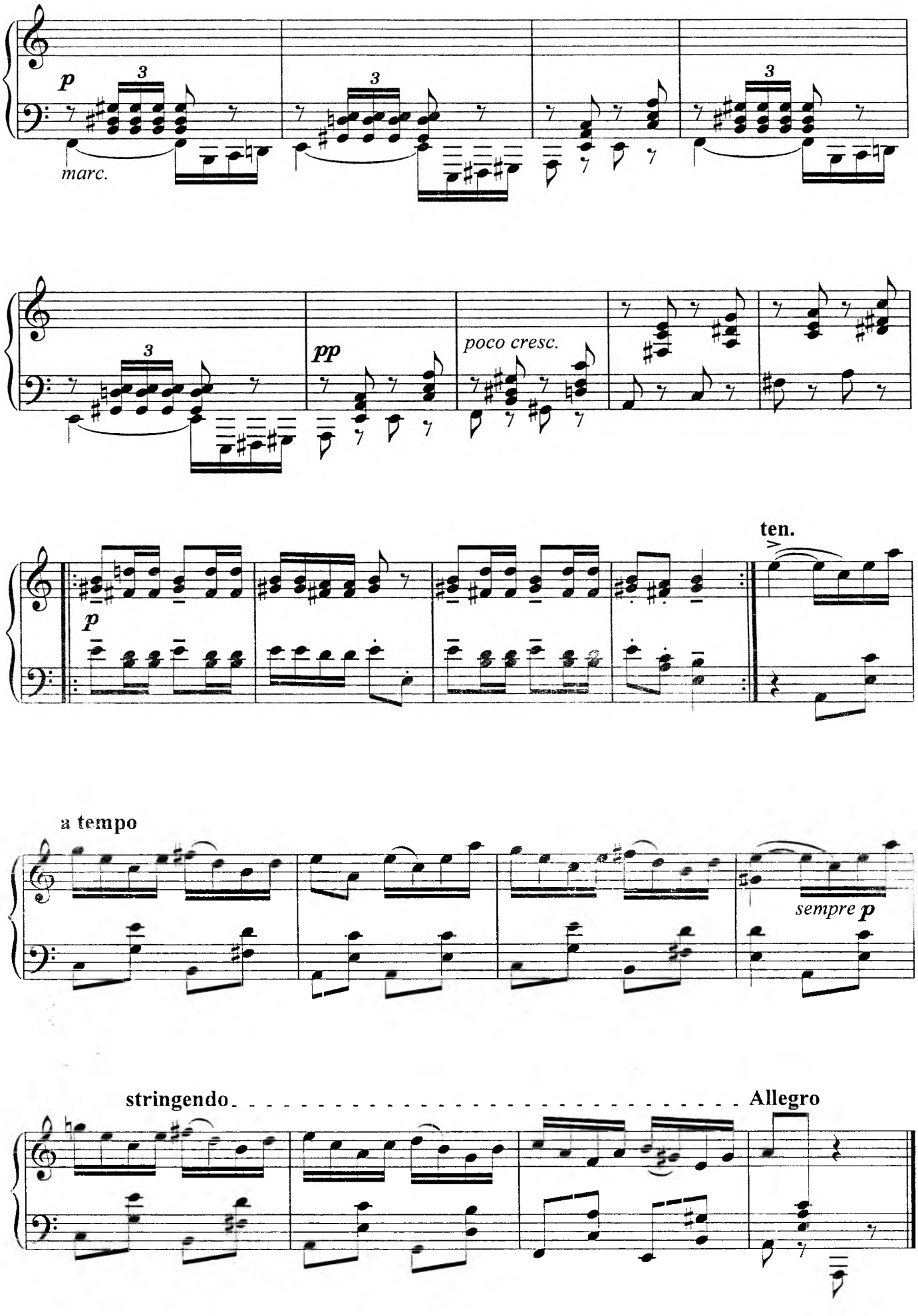
Танец-импровизация

Тойво Куула
(1883-1918)



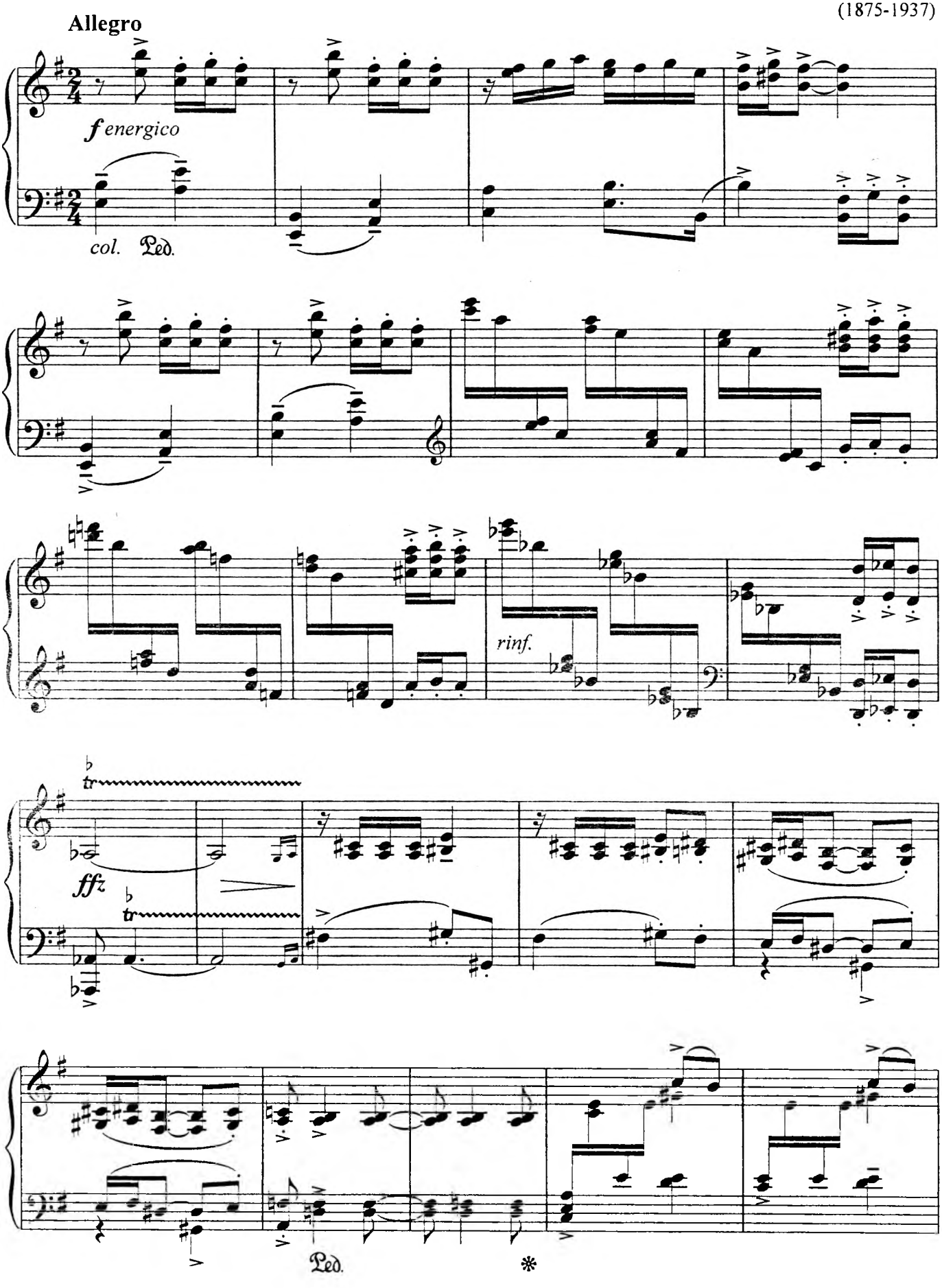

tr
mf
tr
3
f
3
cresc.
ffz
p (seconda volta ff)
ff
un poco piu largo
3
3
f

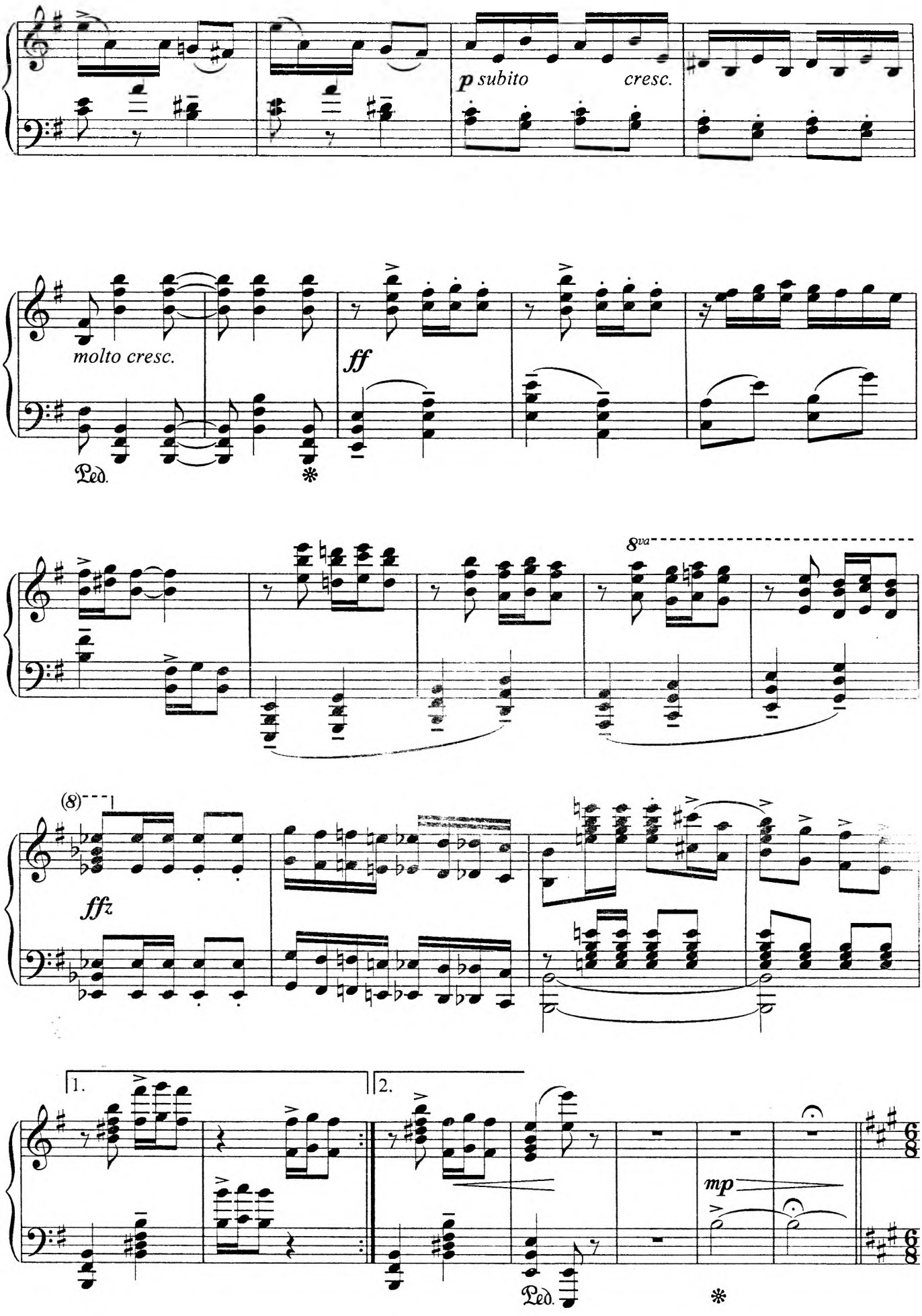

tr
3
f
ff
cresc.
fff pesante
8va
mf
p
dim. poco a poco

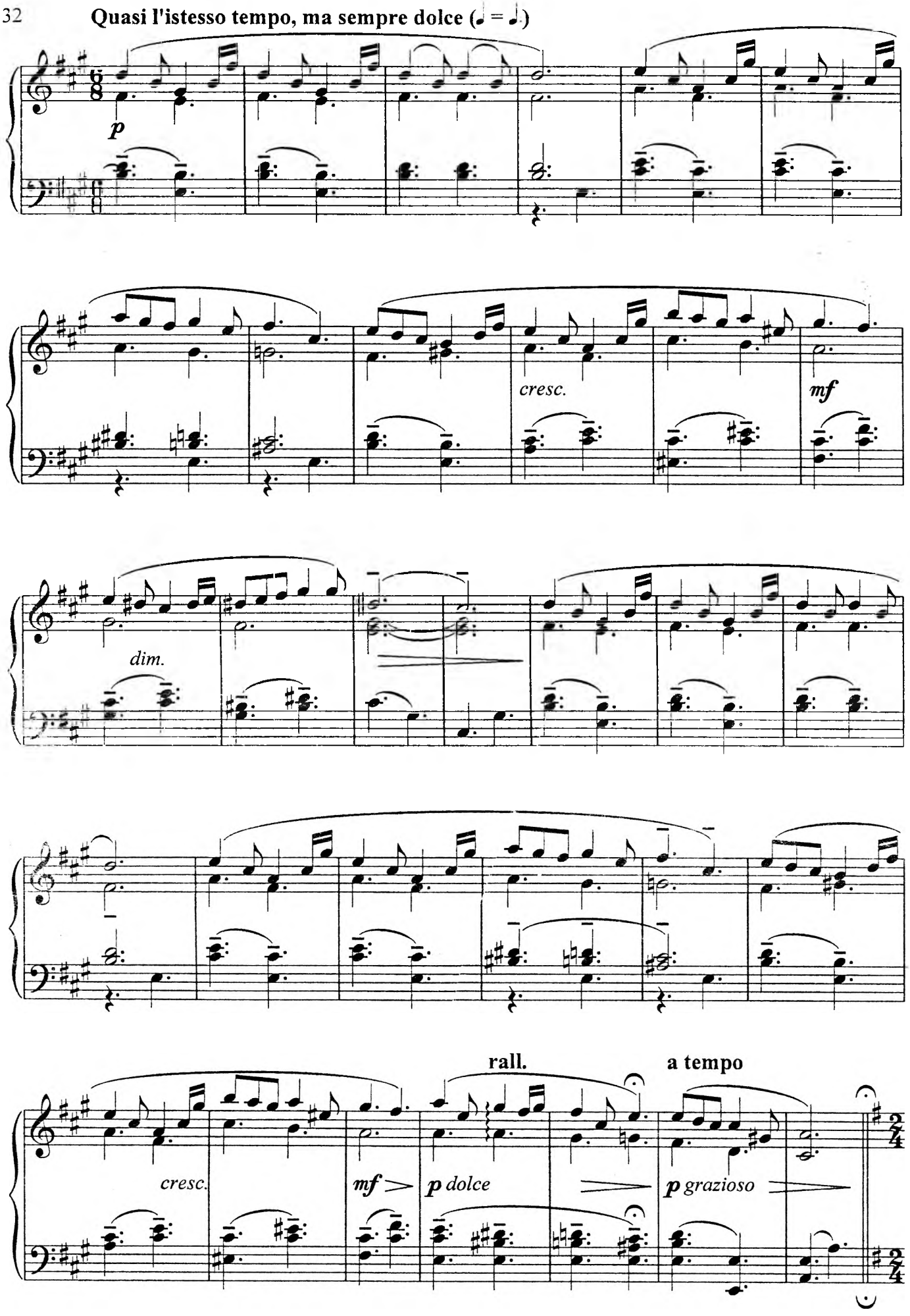

p
3
marc.
pp
poco cresc.
ten.
a tempo
sempre p
stringendo
Allegro

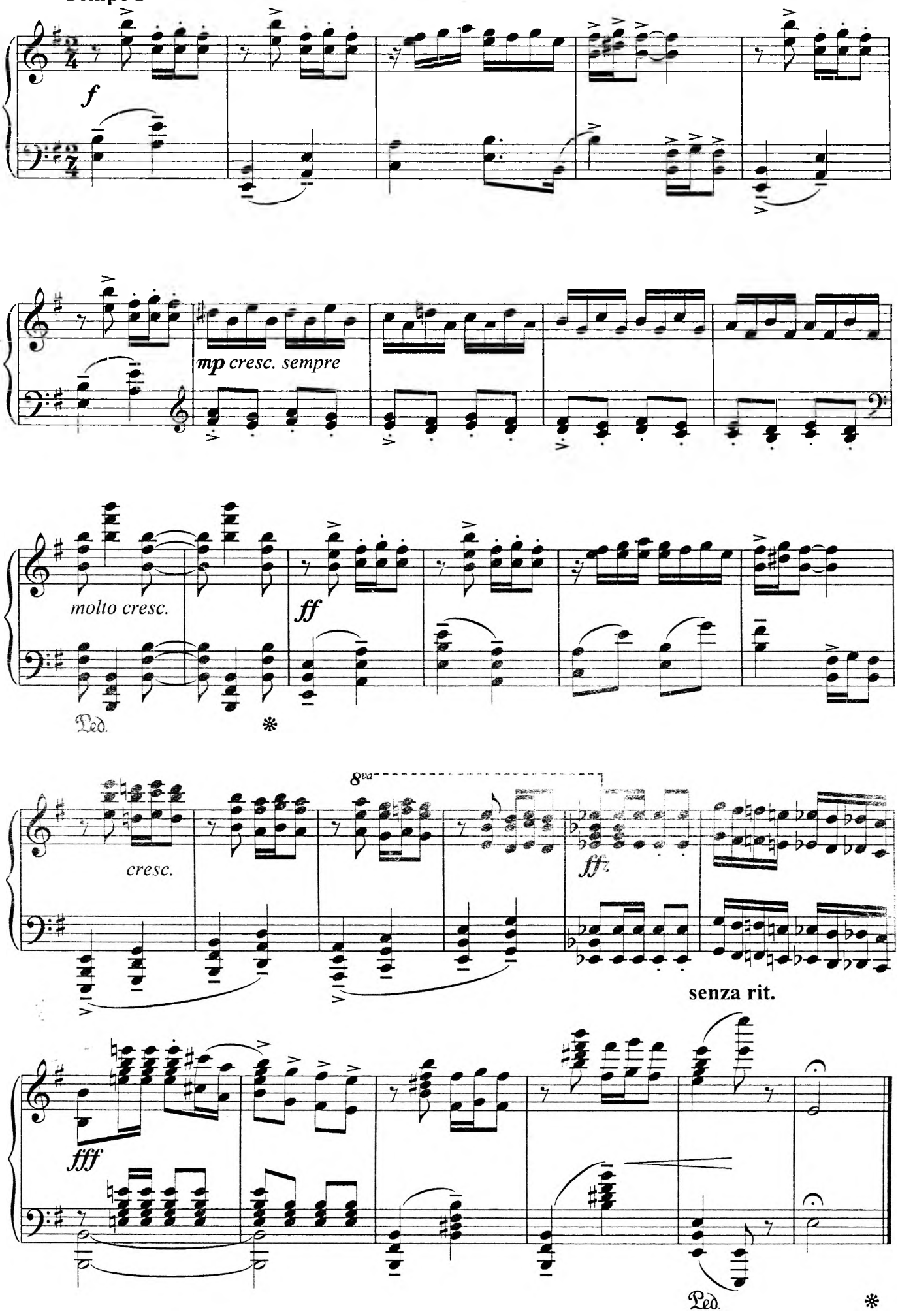
Экспромт

Эркки Мелартин
(1875-1937)



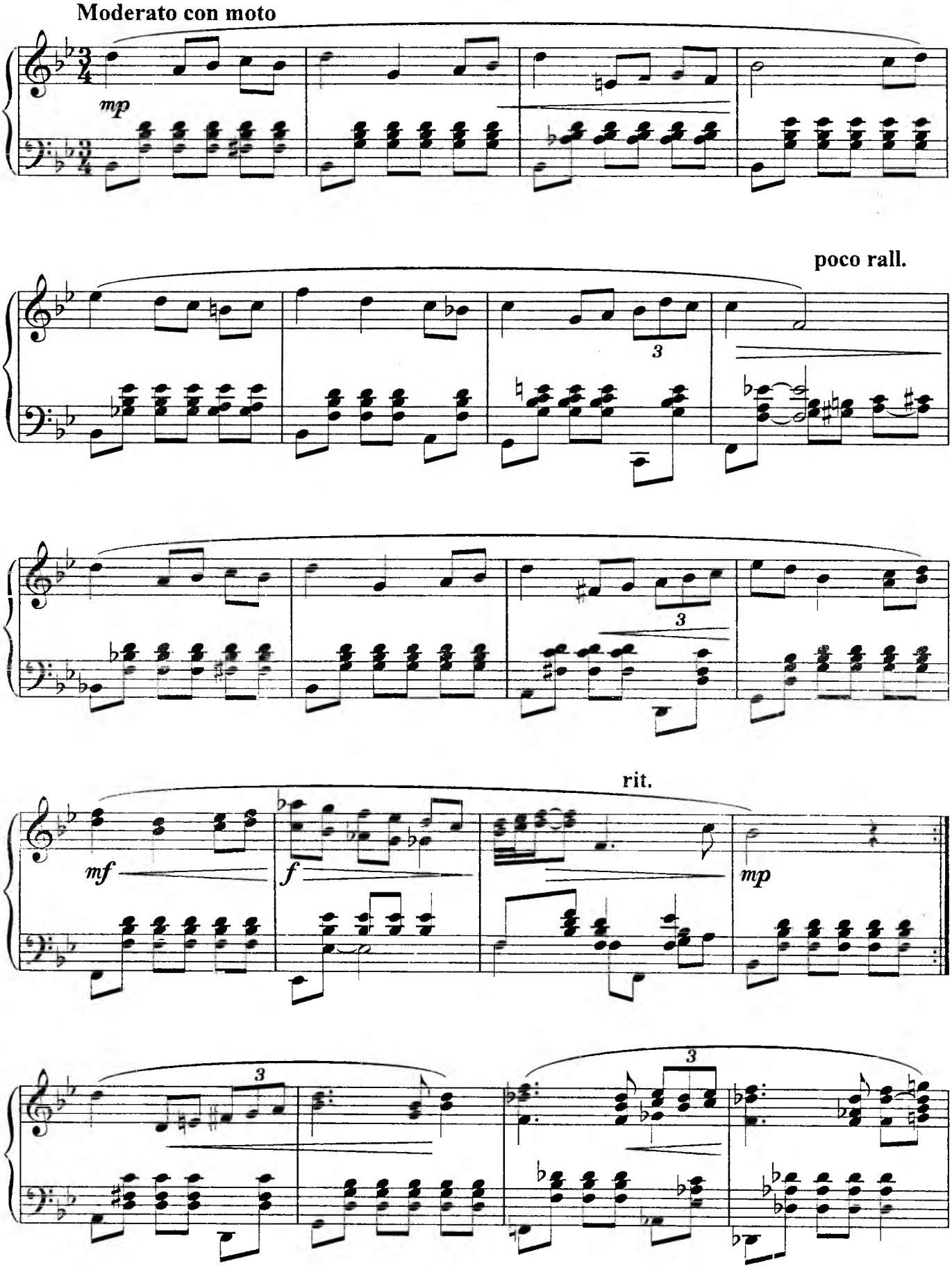

p subito
cresc.
molto cresc.
Ped.
ff
8va
(8)
ffz
1.
2.
mp
Ped.

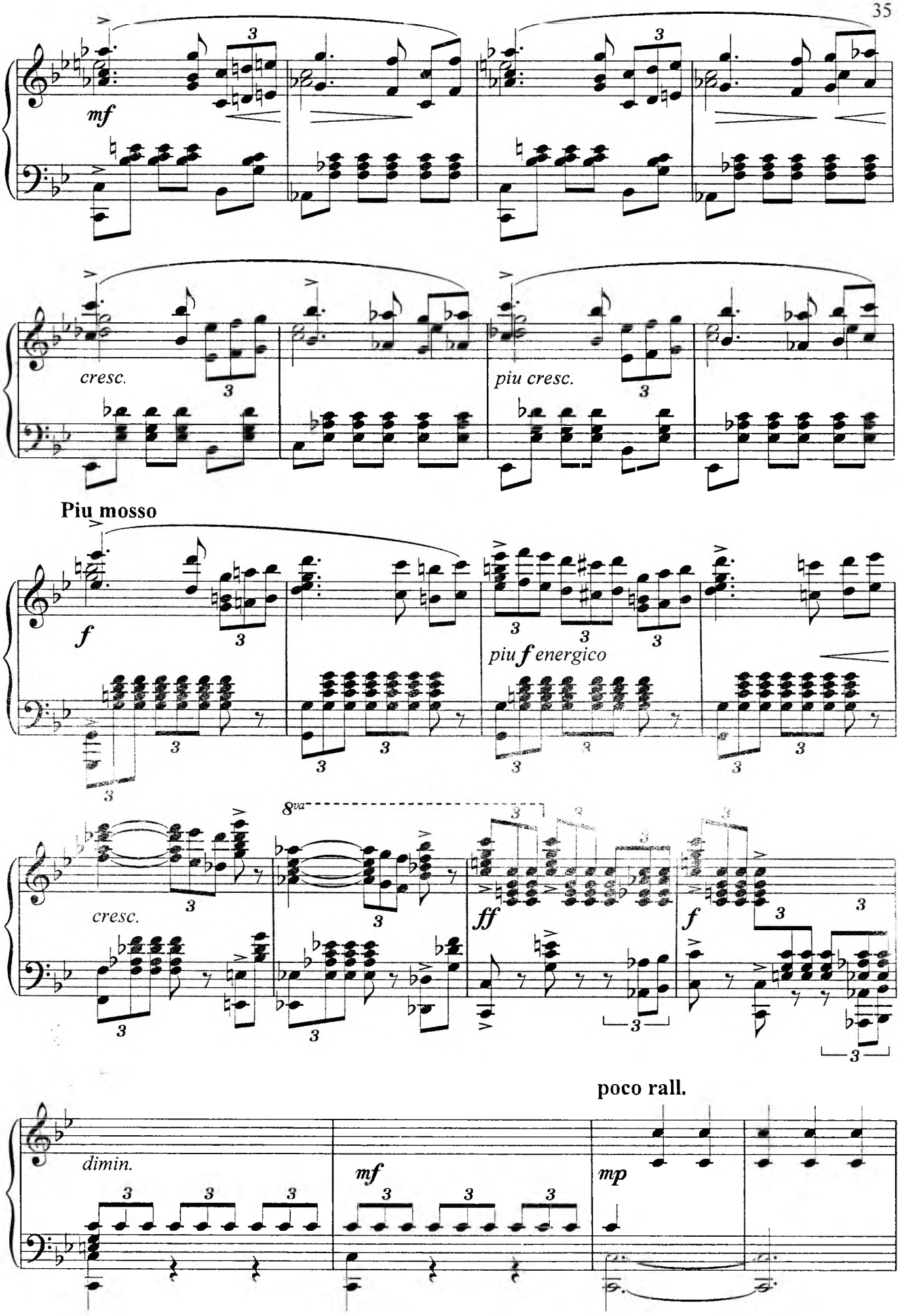

Quasi l'istesso tempo, ma sempre dolce (♩. = ♩.)
p
cresc.
mf
dim.
rall.
a tempo
cresc.
mf
p dolce
p grazioso

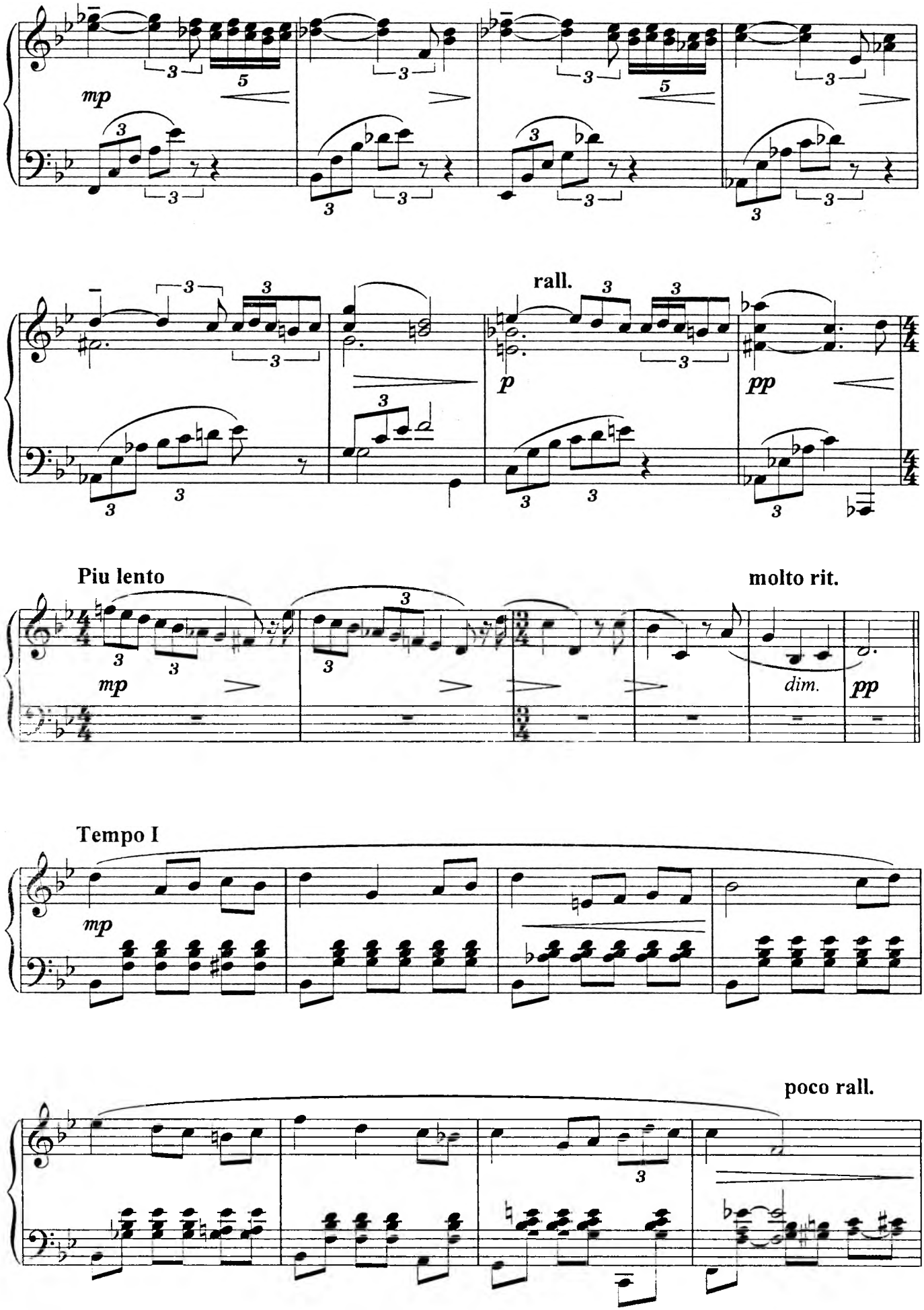

Tempo I
f
mp cresc. sempre
molto cresc.
ff
Ped.
*
8va
cresc.
fff
senza rit.
fff
Ped.
*

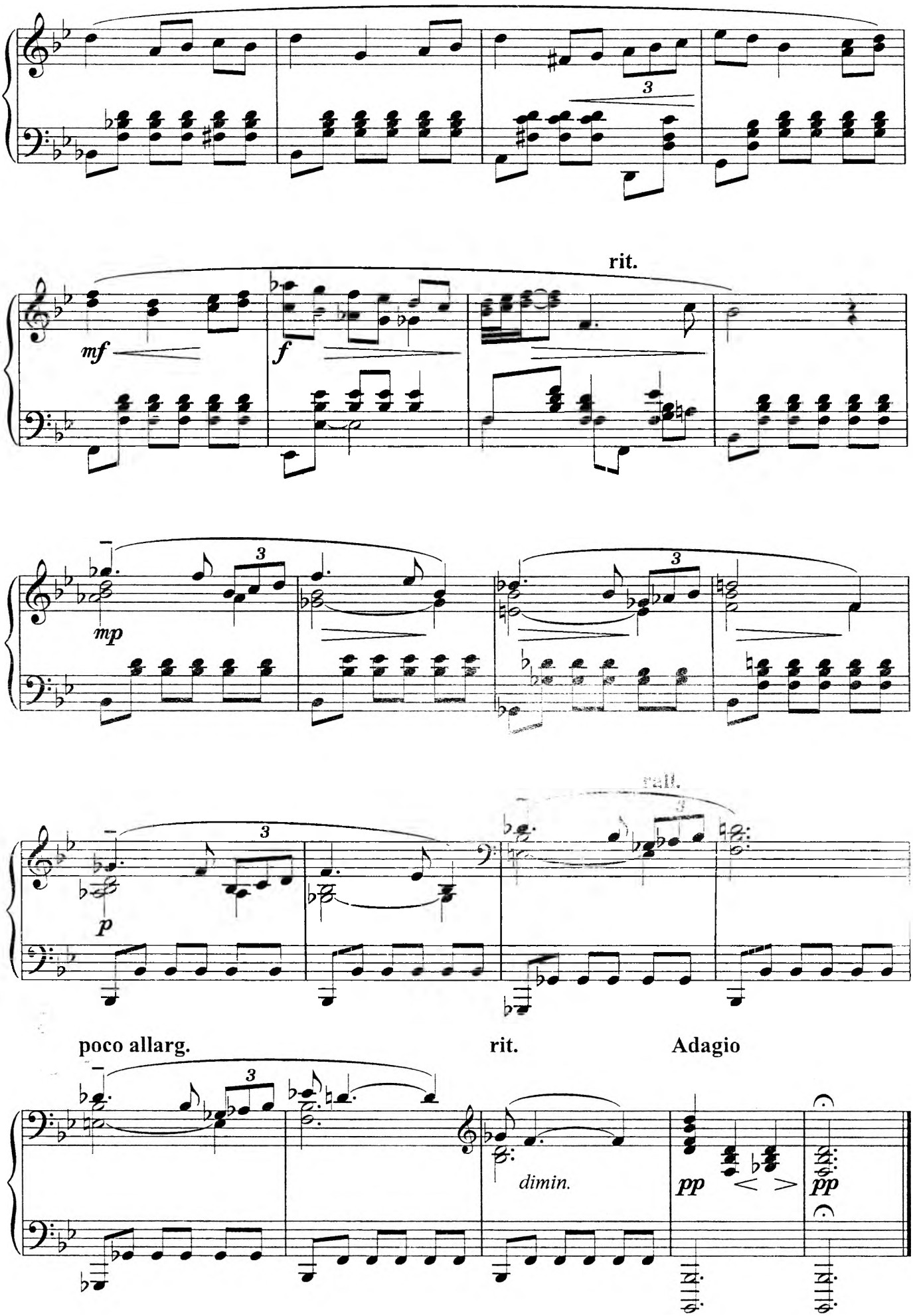
Идиллия

Оскар Мериканто
(1868-1924)




mf
cresc.
piu cresc.
Piu mosso
f
piu f energico
8va
cresc.
ff
f
poco rall.
dimin.
mf
mp

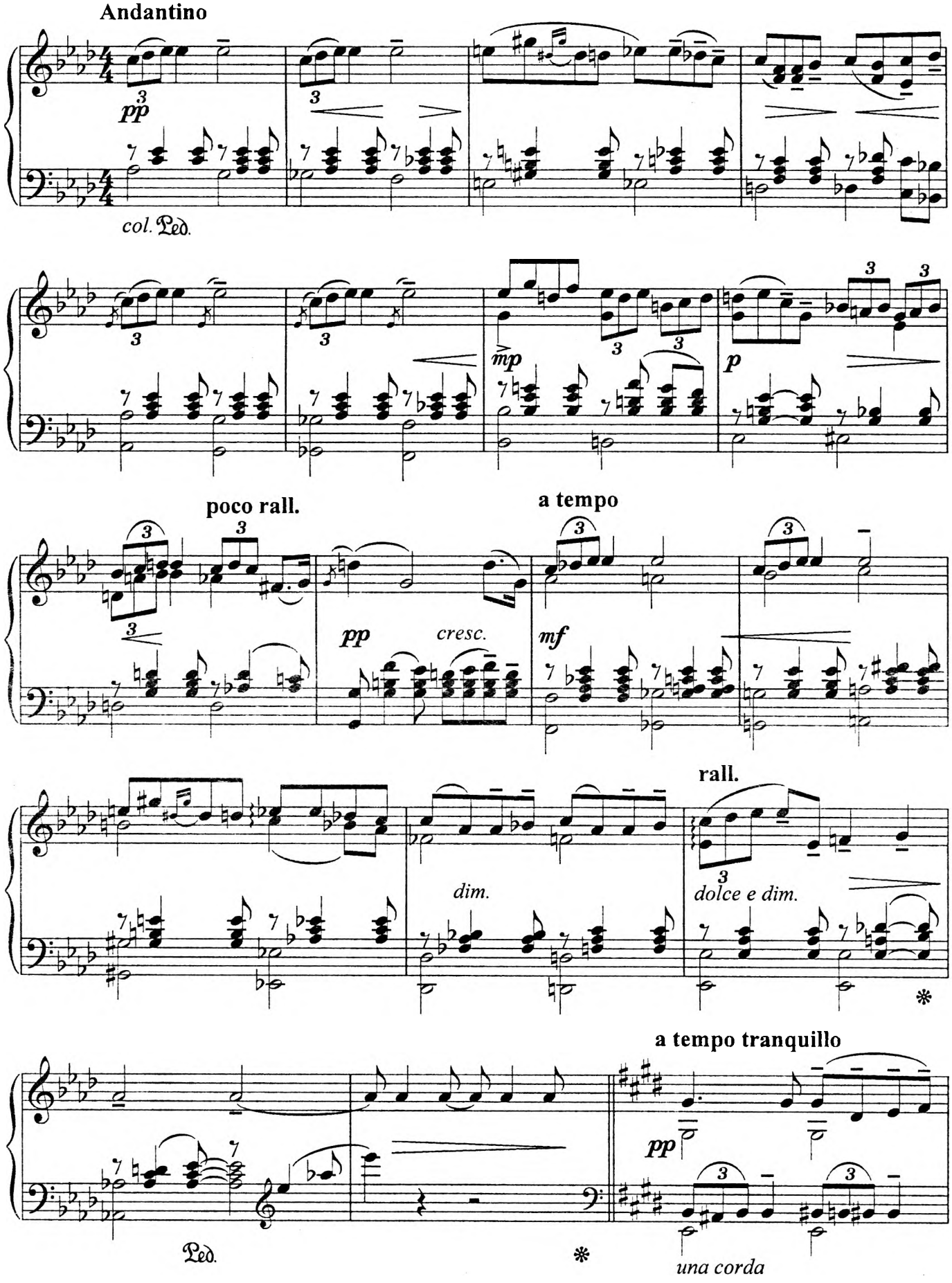

mp
rall.
p
pp
Piu lento
molto rit.
mp
dim.
pp
Tempo I
mp
poco rall.

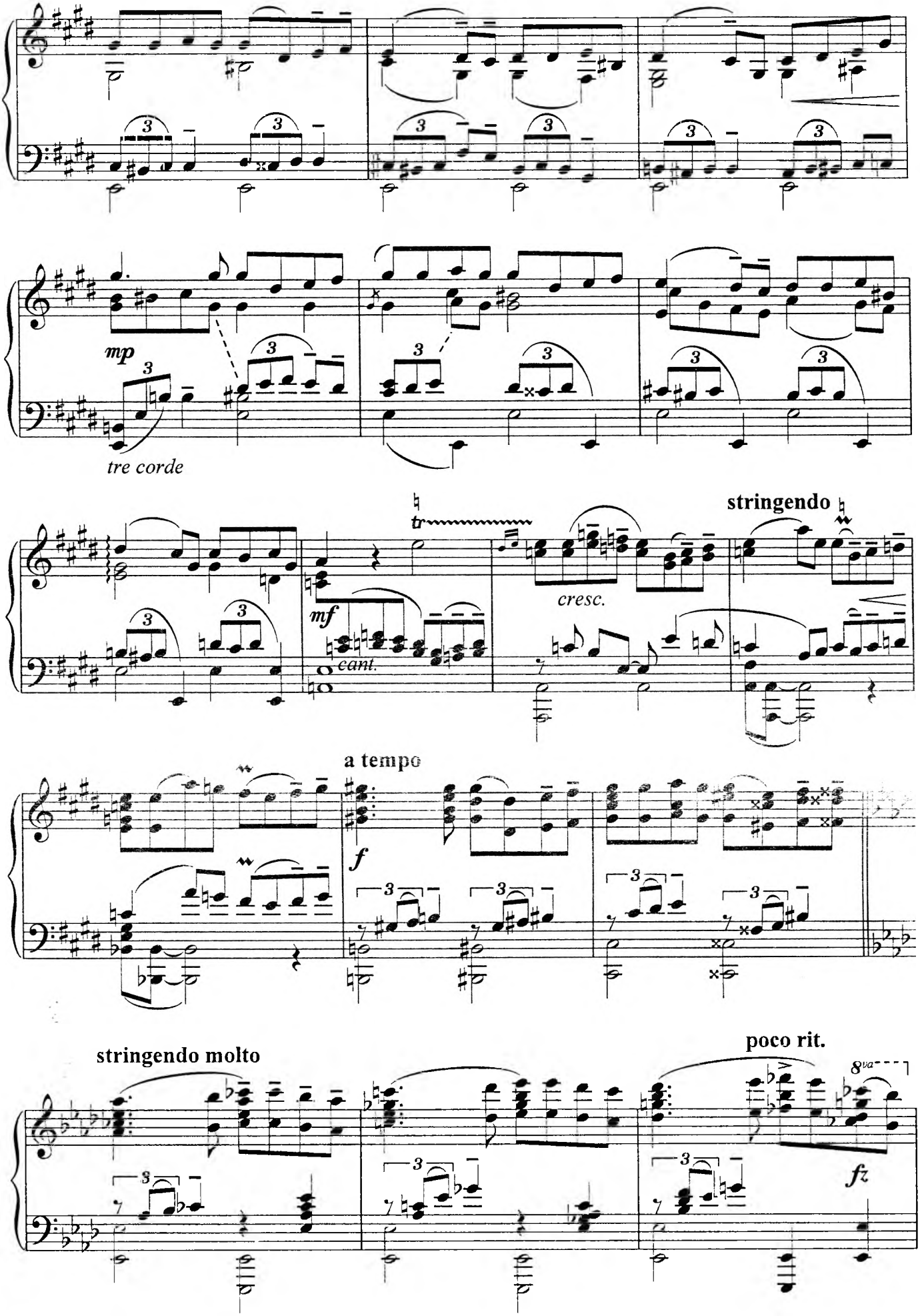

rit.
mf
f
mp
p
poco allarg.
rit.
Adagio
dimin.
pp
pp

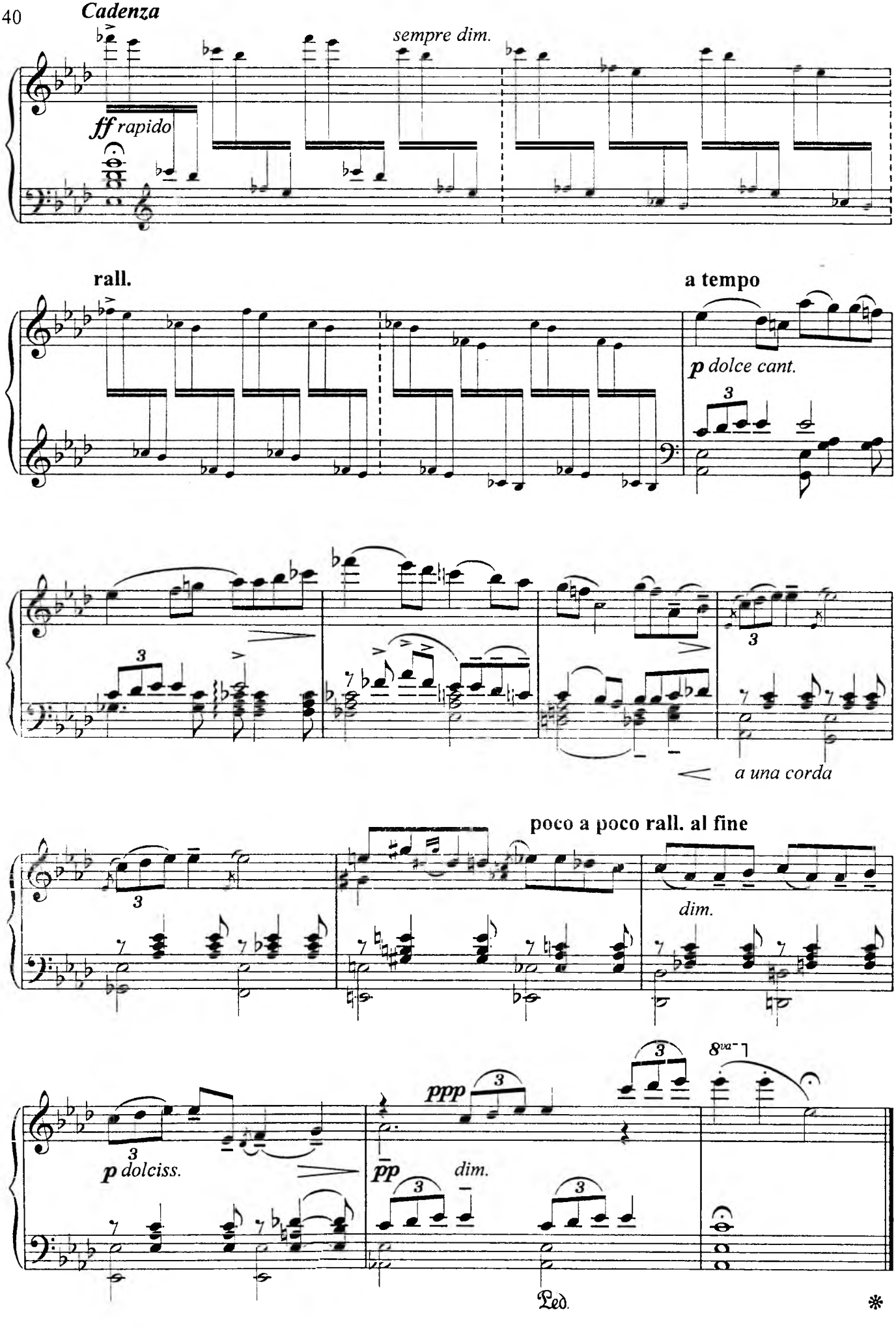
Романс

Посвящается госпоже Лаэлии Брайтенштайн

Эркки Мелартин
(1875-1937)

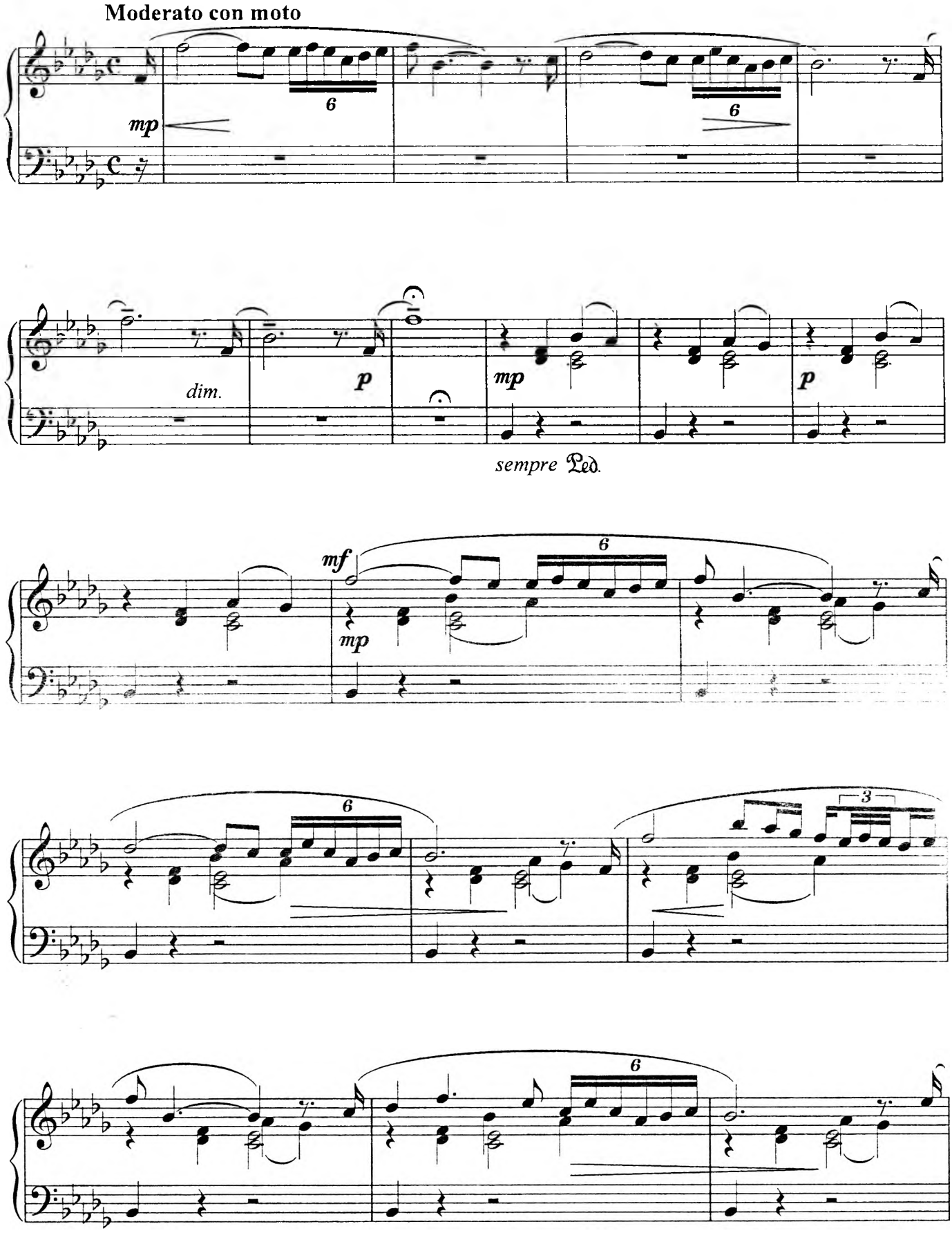


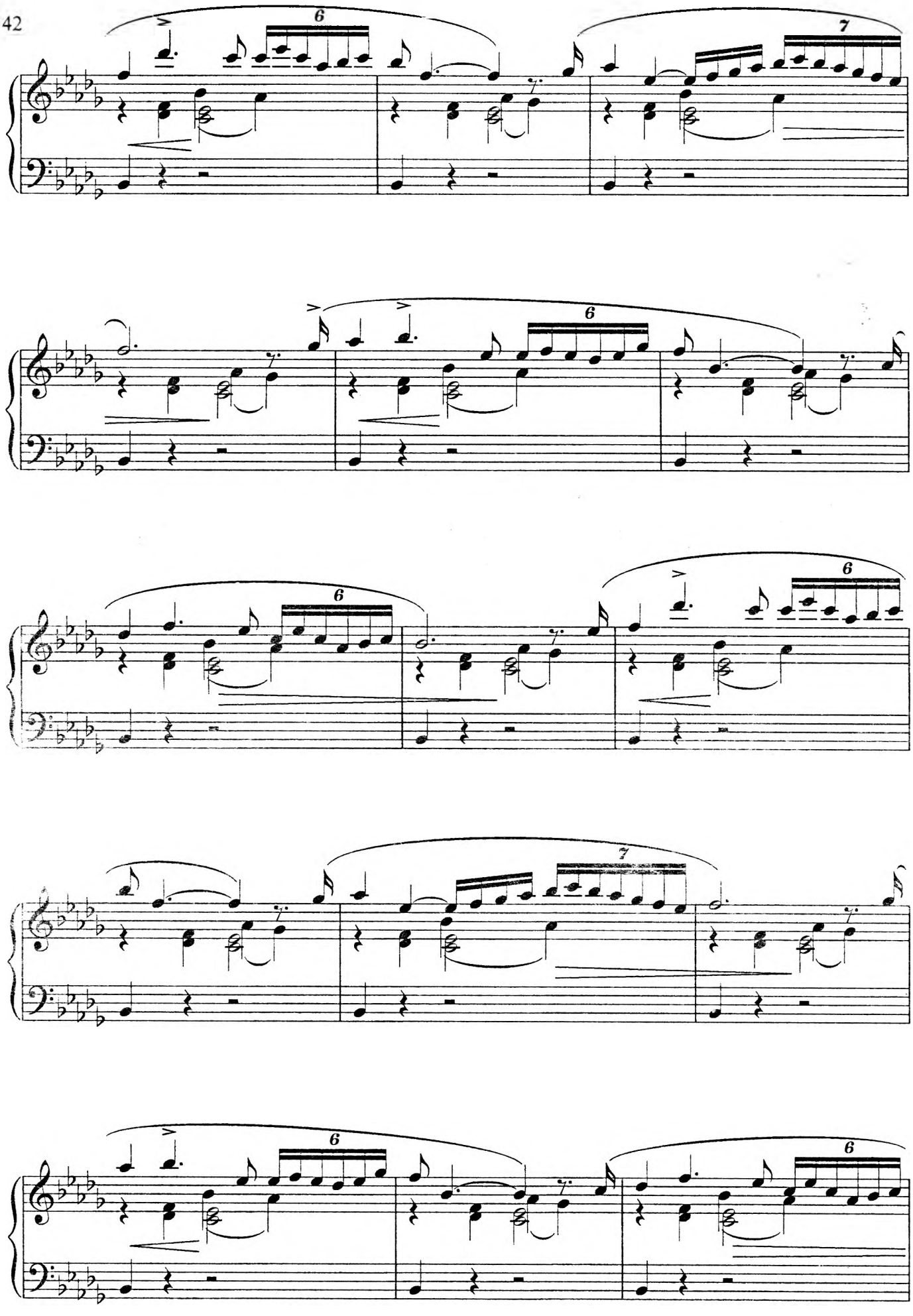

mp
tre corde
tr
mf
cant.
cresc.
stringendo
a tempo
f
stringendo molto
poco rit.
8va
fz

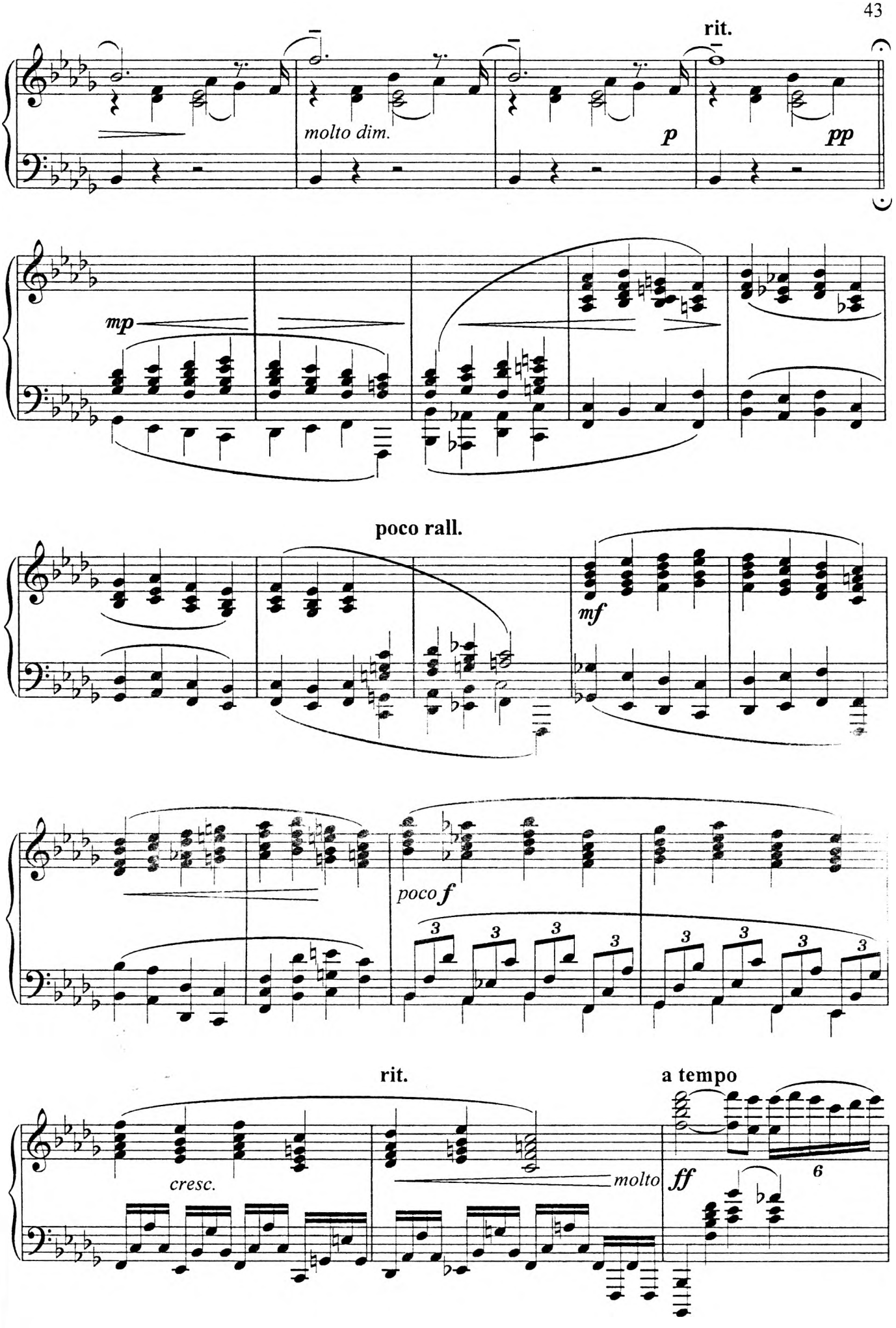

Cadenza
sempre dim.
ff rapido
rall.
a tempo
p dolce cant.
a una corda
poco a poco rall. al fine
dim.
ppp
p dolciss.
pp
dim.
8va
Ped.
*

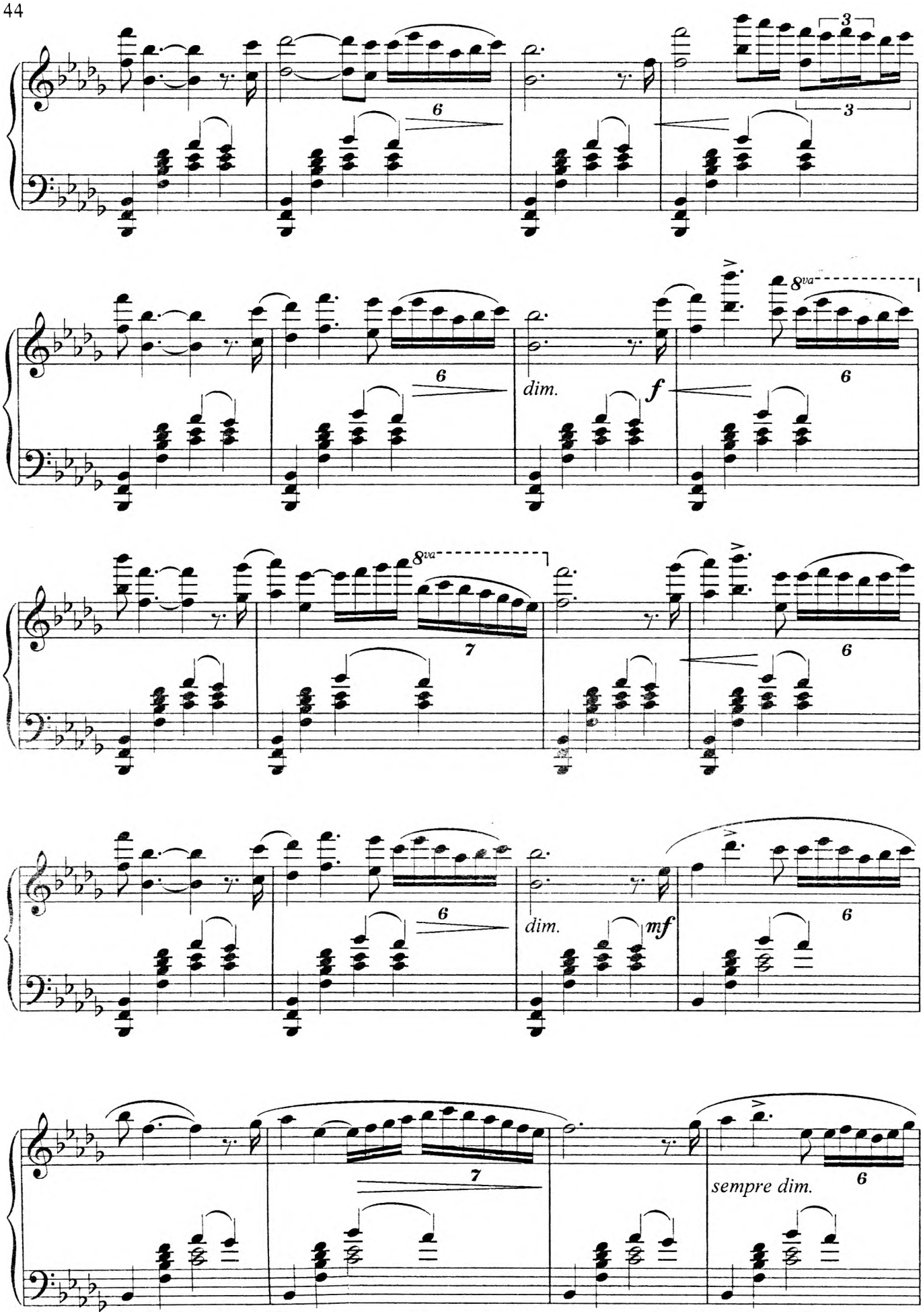
Импровизация

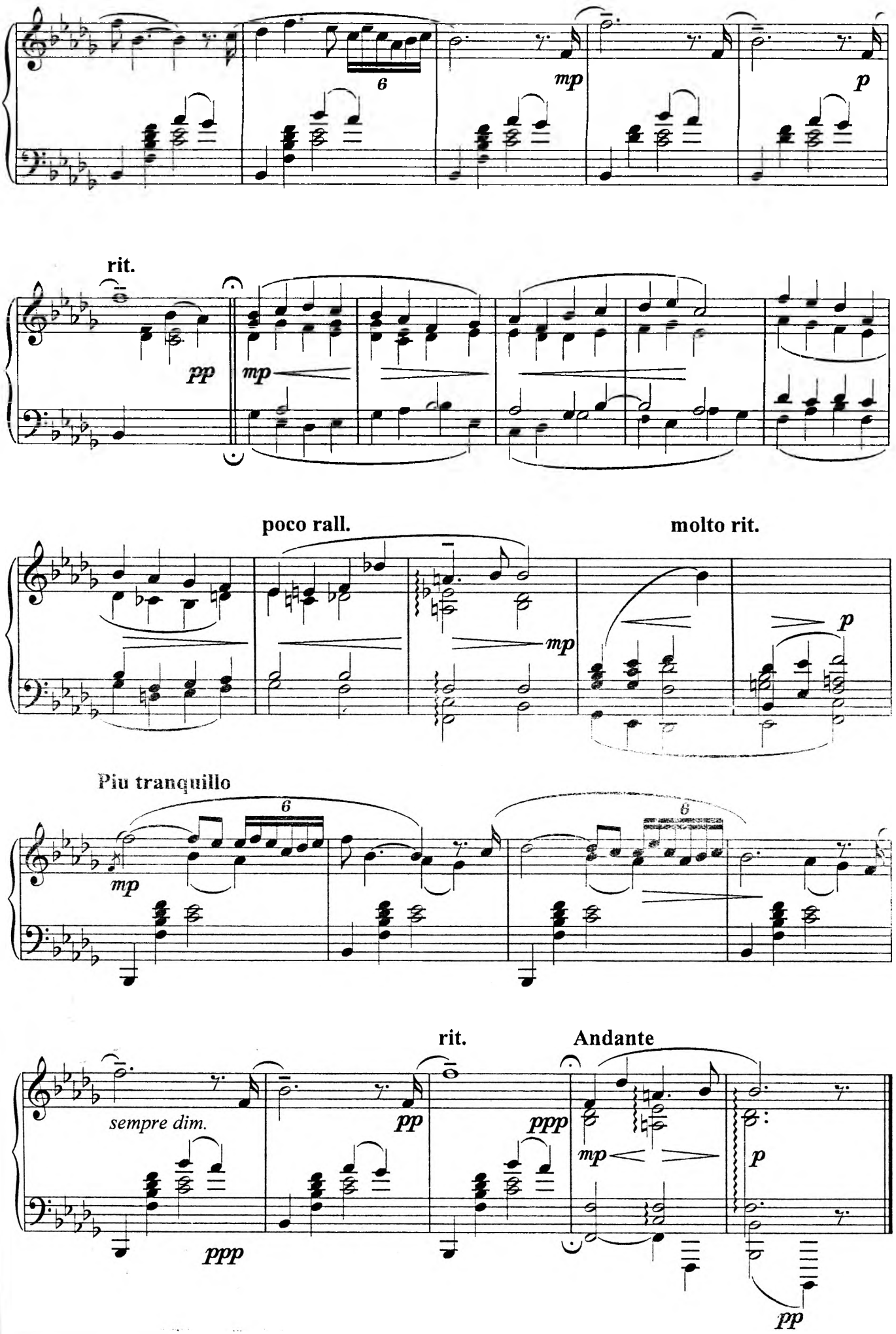
Оскар Мериканто
(1868-1924)





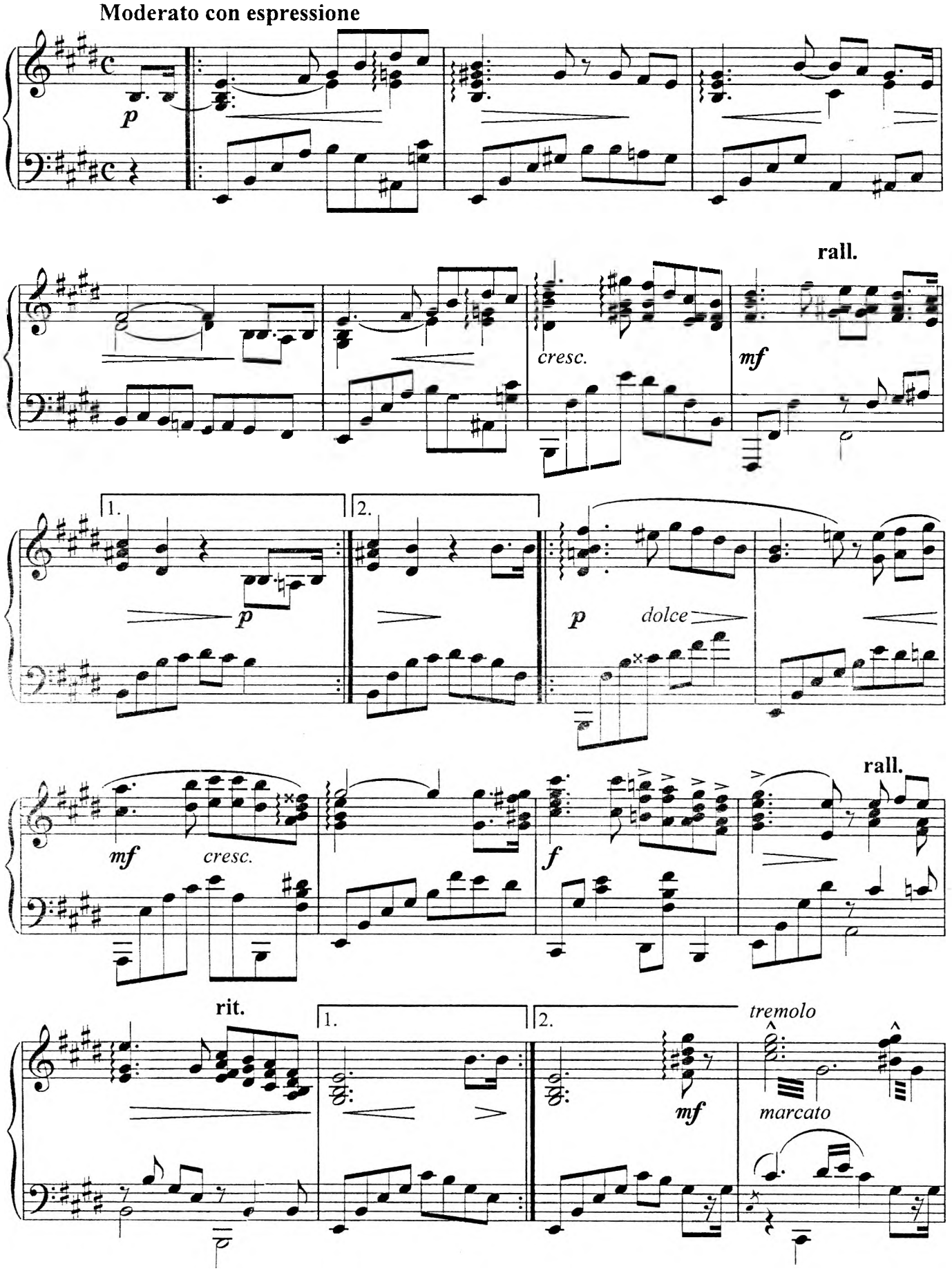

rit.
molto dim.
p
pp
mp
poco rall.
mf
poco f
3
rit.
a tempo
cresc.
molto
ff
6

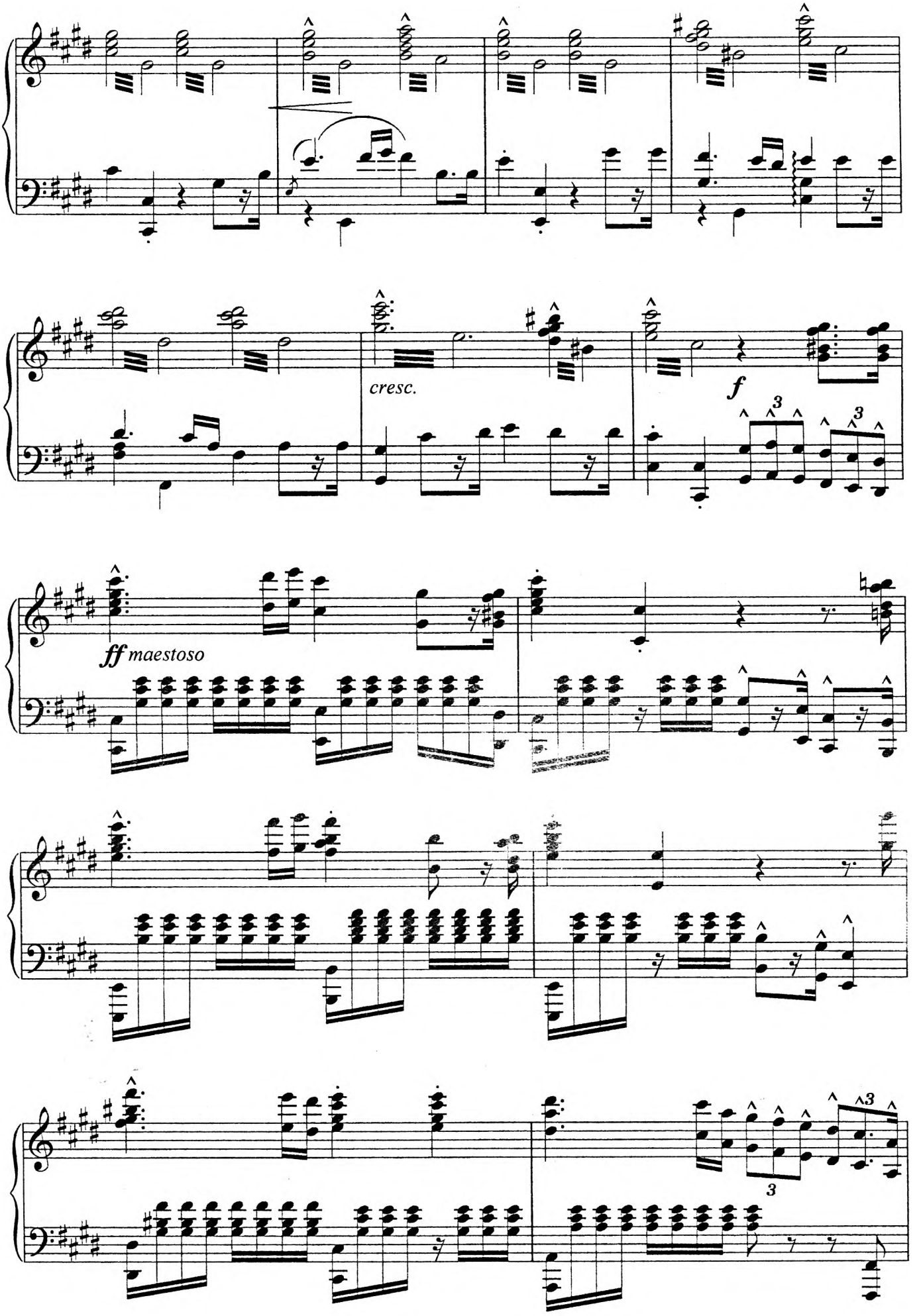

3
3
6
8va
6
dim.
f
8va
6
7
6
6
dim.
mf
6
7
sempre dim.
6

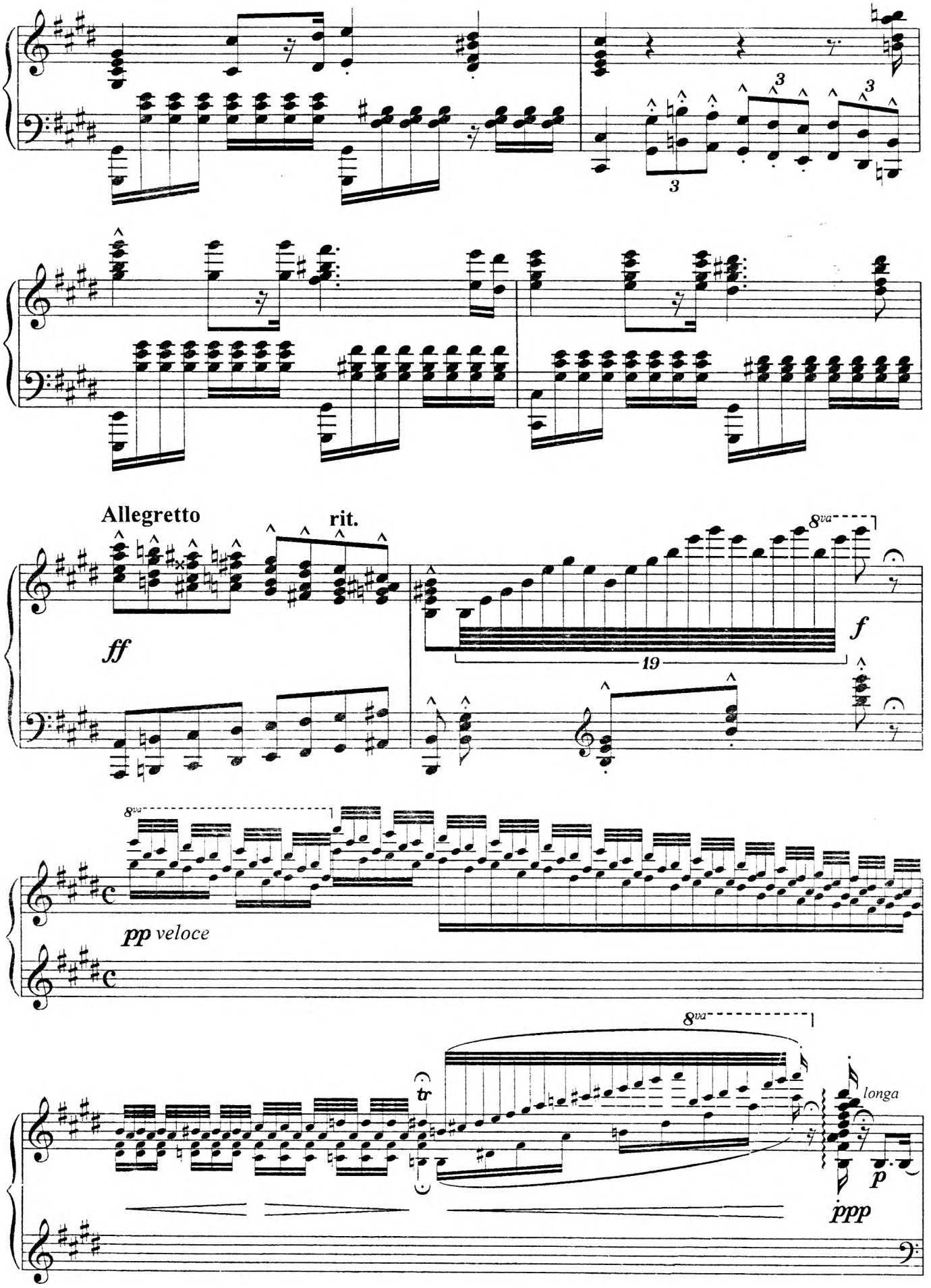

6
mp
p
rit.
pp
mp
poco rall.
molto rit.
mp
p
Piu tranquillo
6
mp
6
rit.
Andante
sempre dim.
pp
ppp
ppp
mp
p
pp

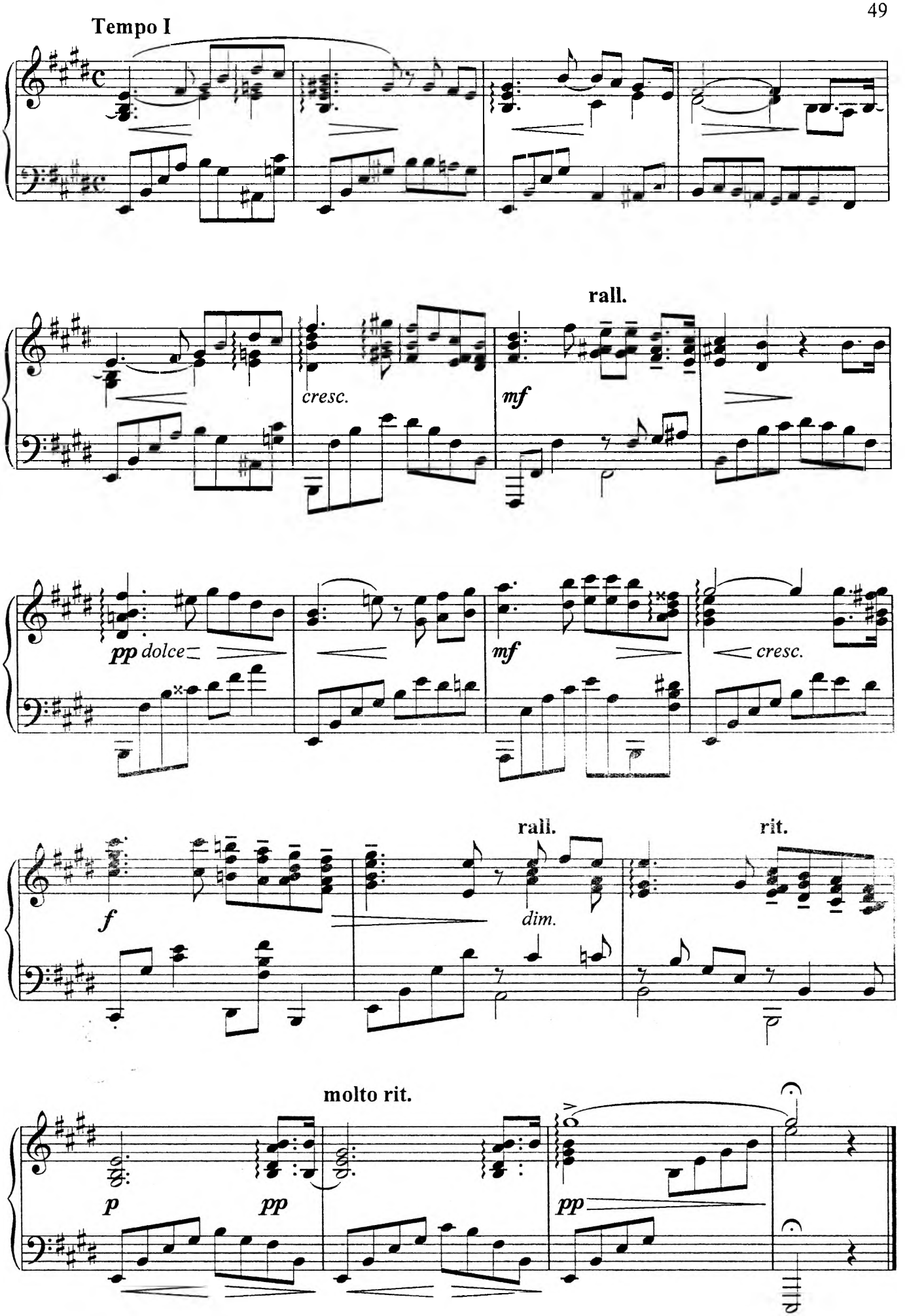
Романс

Оскар Мериканто
(1868-1924)



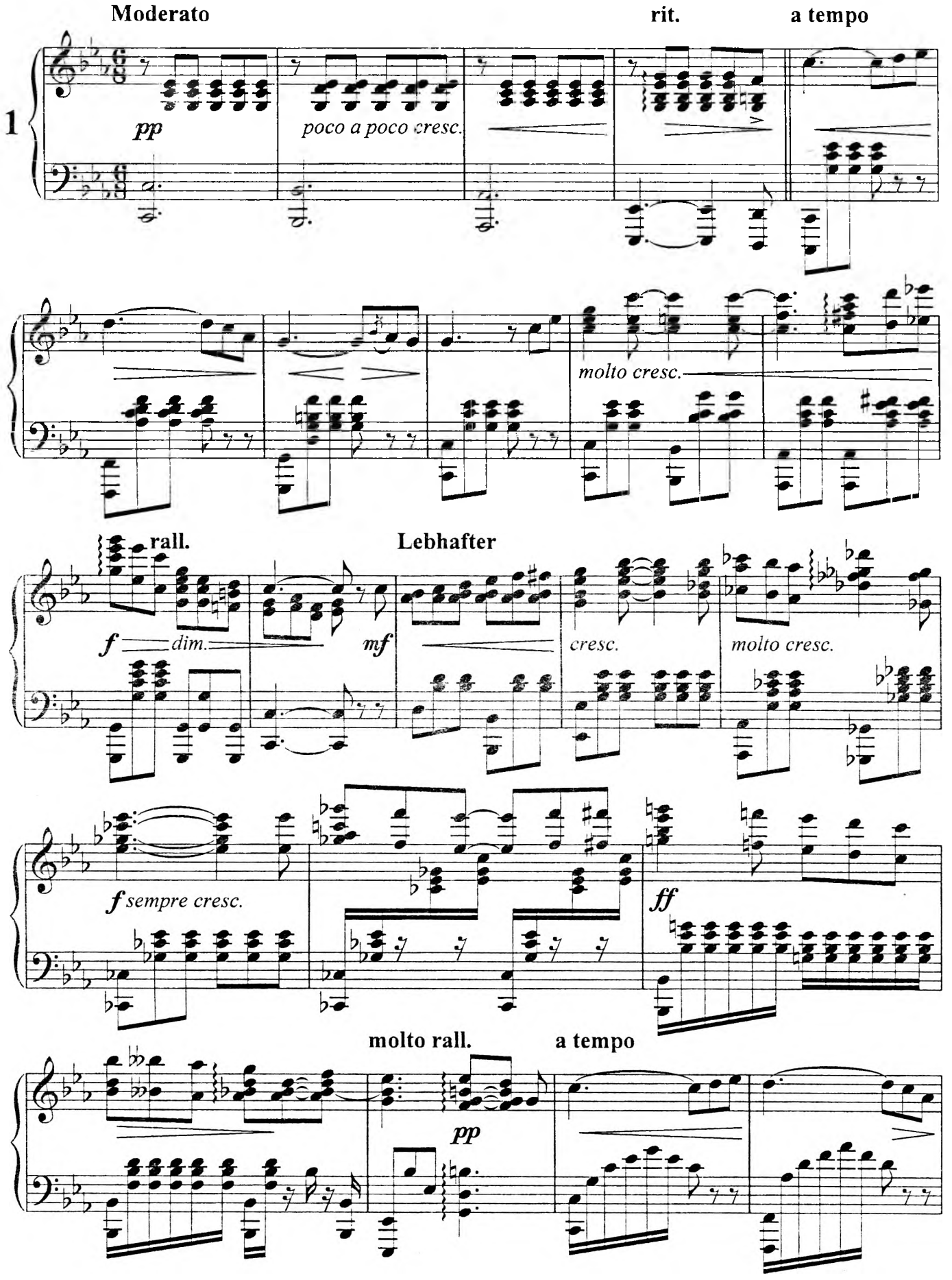

cresc.
f
ff maestoso

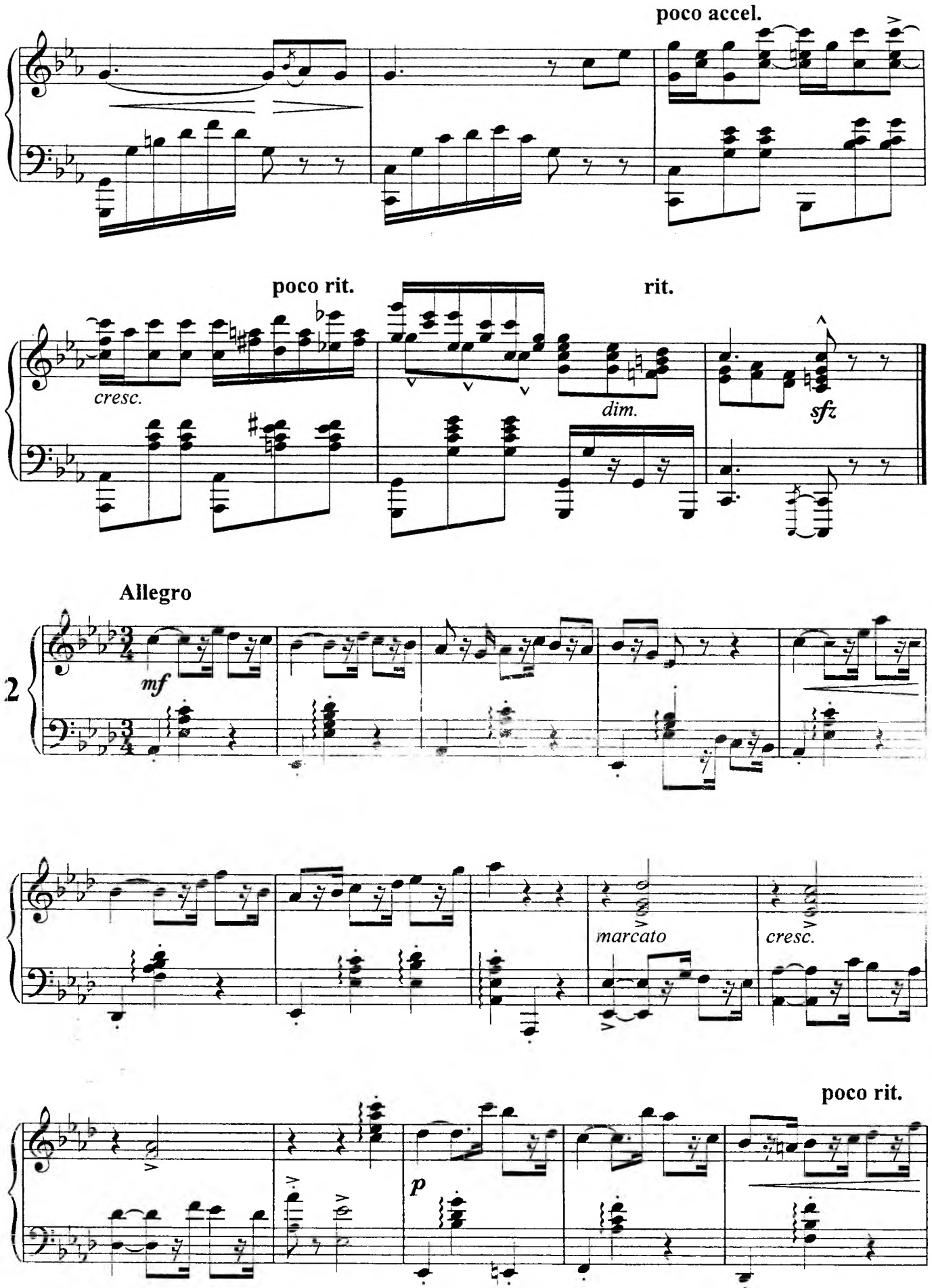

Allegretto
rit.
ff
f
19
8va
pp veloce
tr
longa
p
ppp

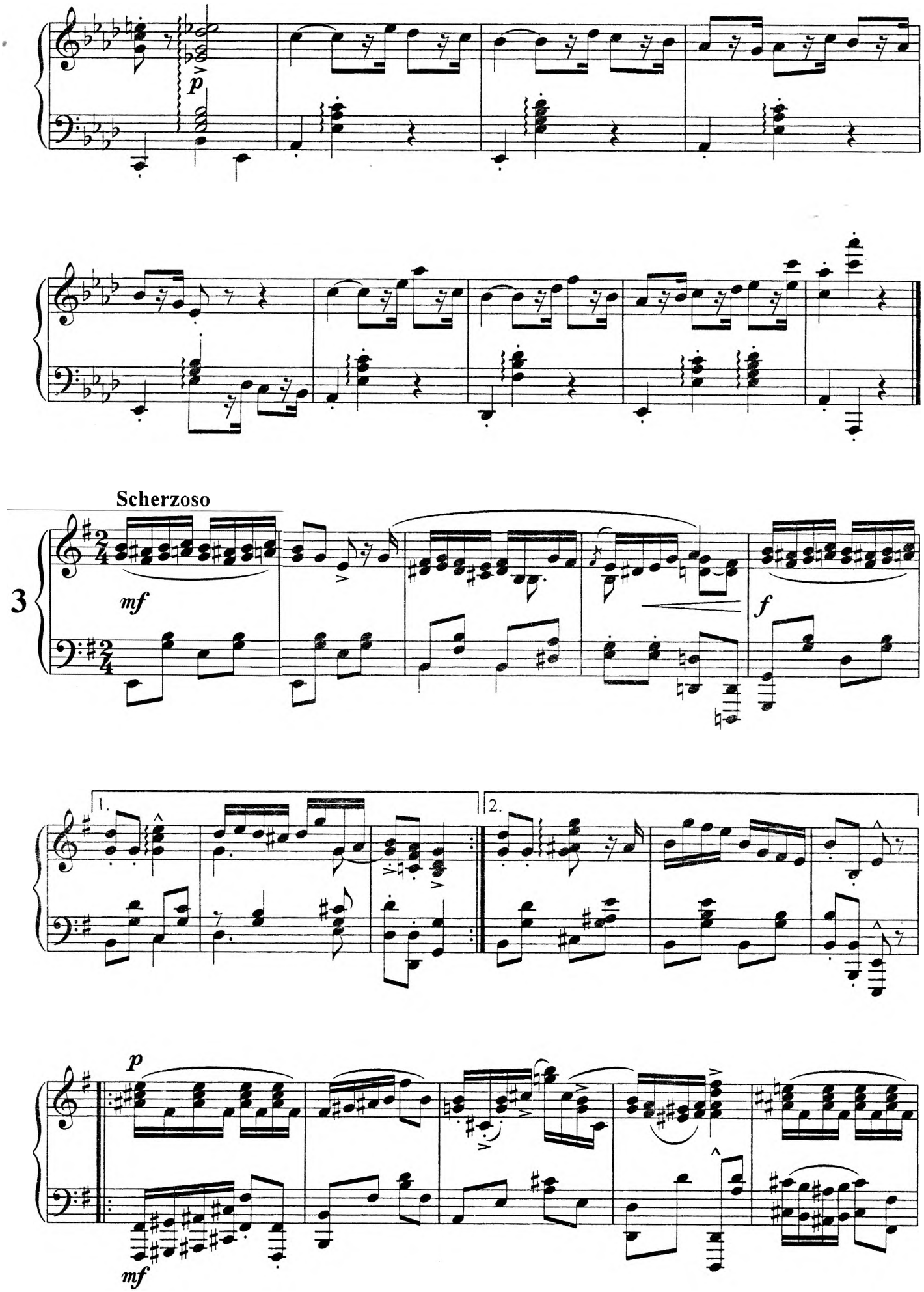

Tempo I
rall.
cresc.
mf
pp dolce
mf
cresc.
rall.
rit.
f
dim.
molto rit.
p
pp
pp

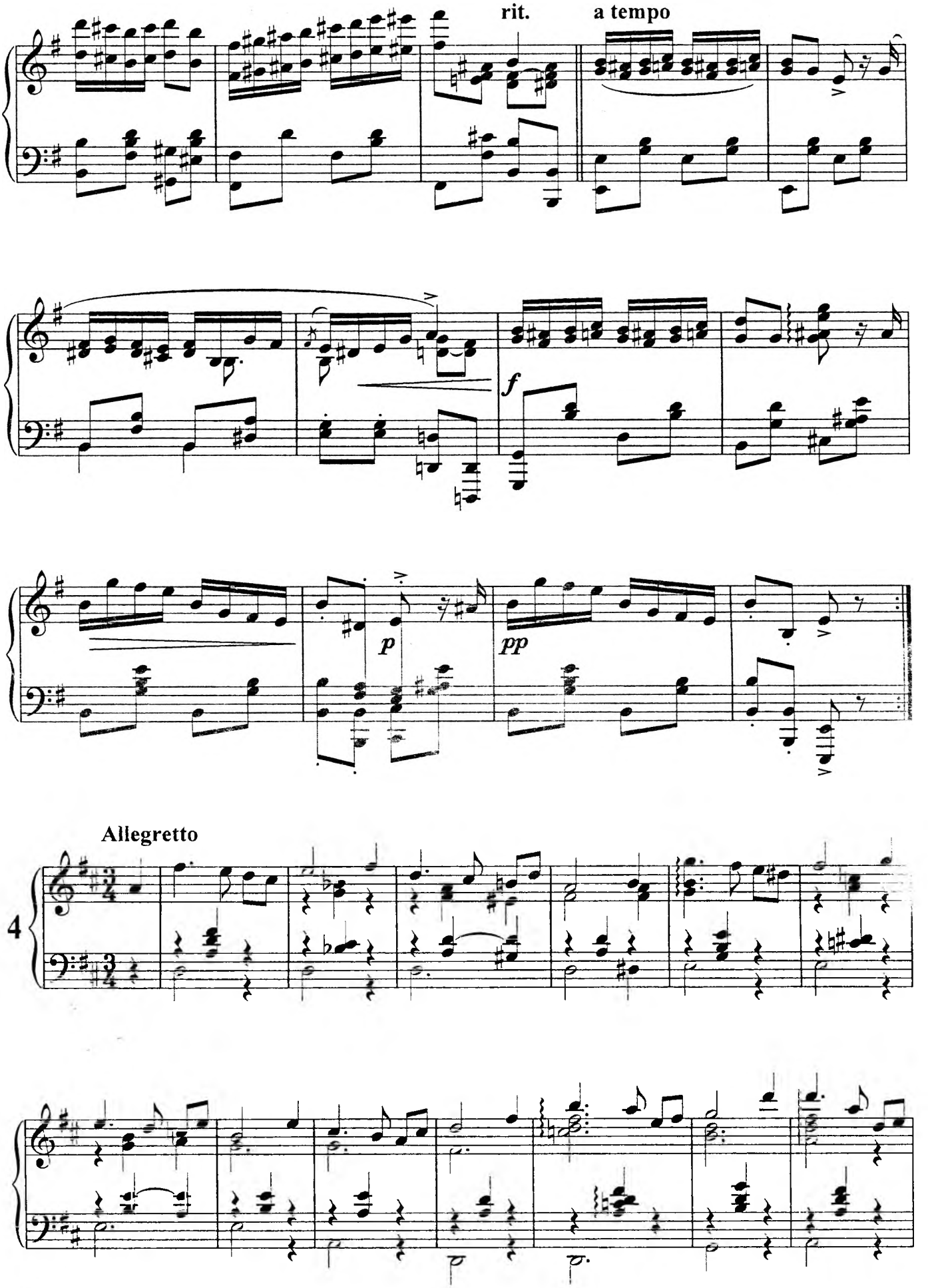
Листки из альбома

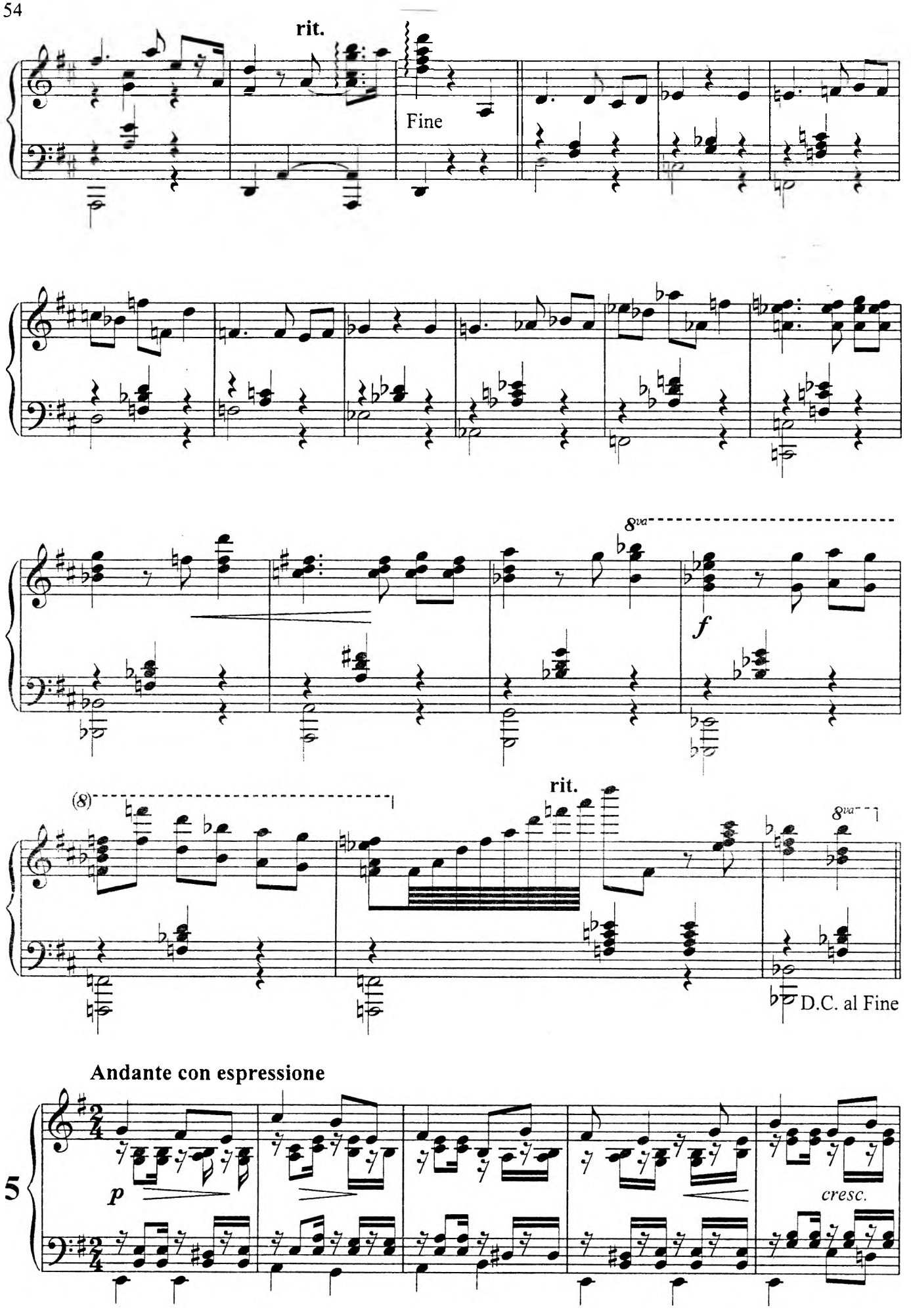
Оскар Мериканто
(1868-1924)

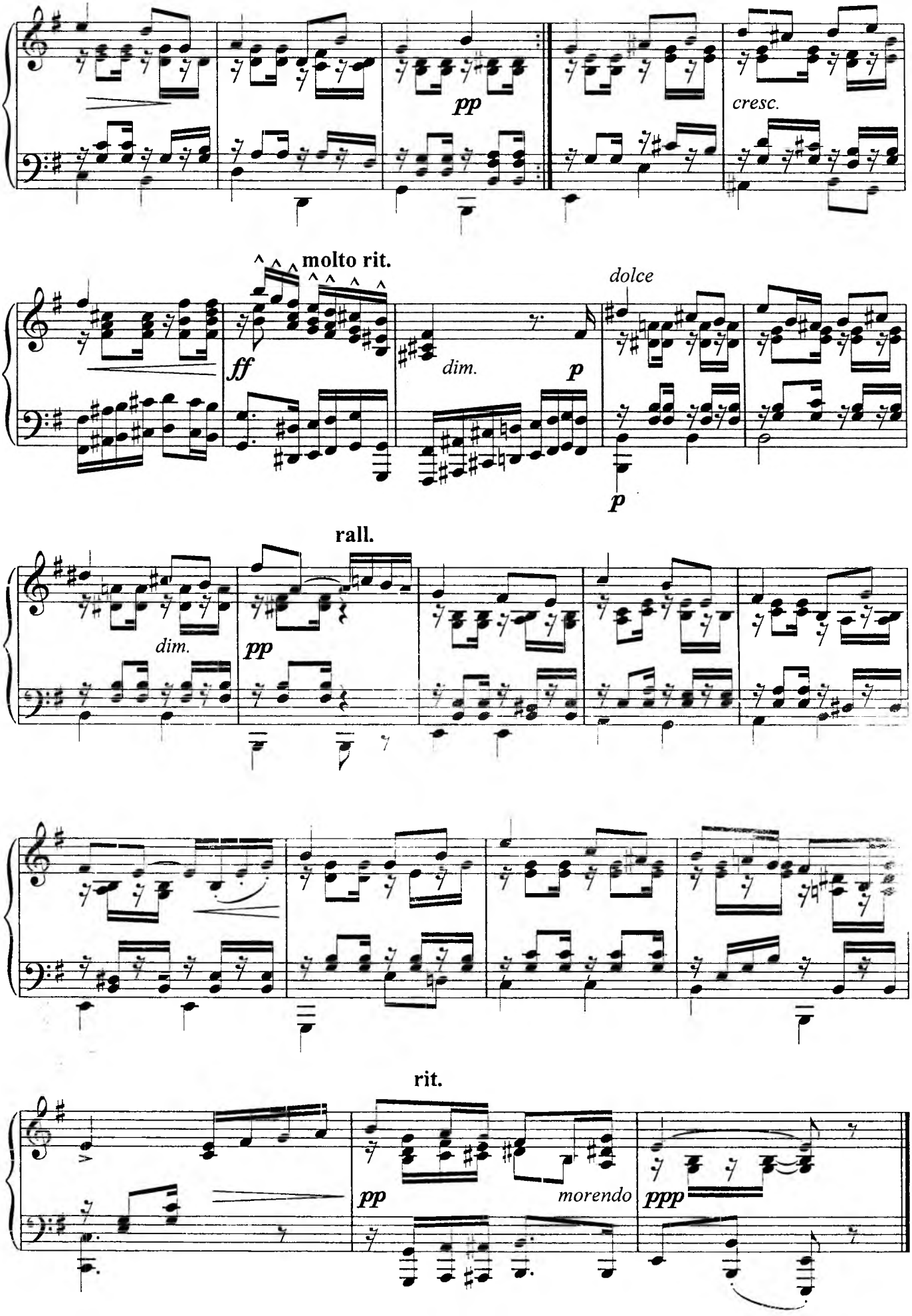



poco accel.
poco rit.
rit.
cresc.
dim.
sfz
Allegro
mf
2
marcato
cresc.
poco rit.
p


p
Scherzoso
3
mf
f
1.
2.
p
mf

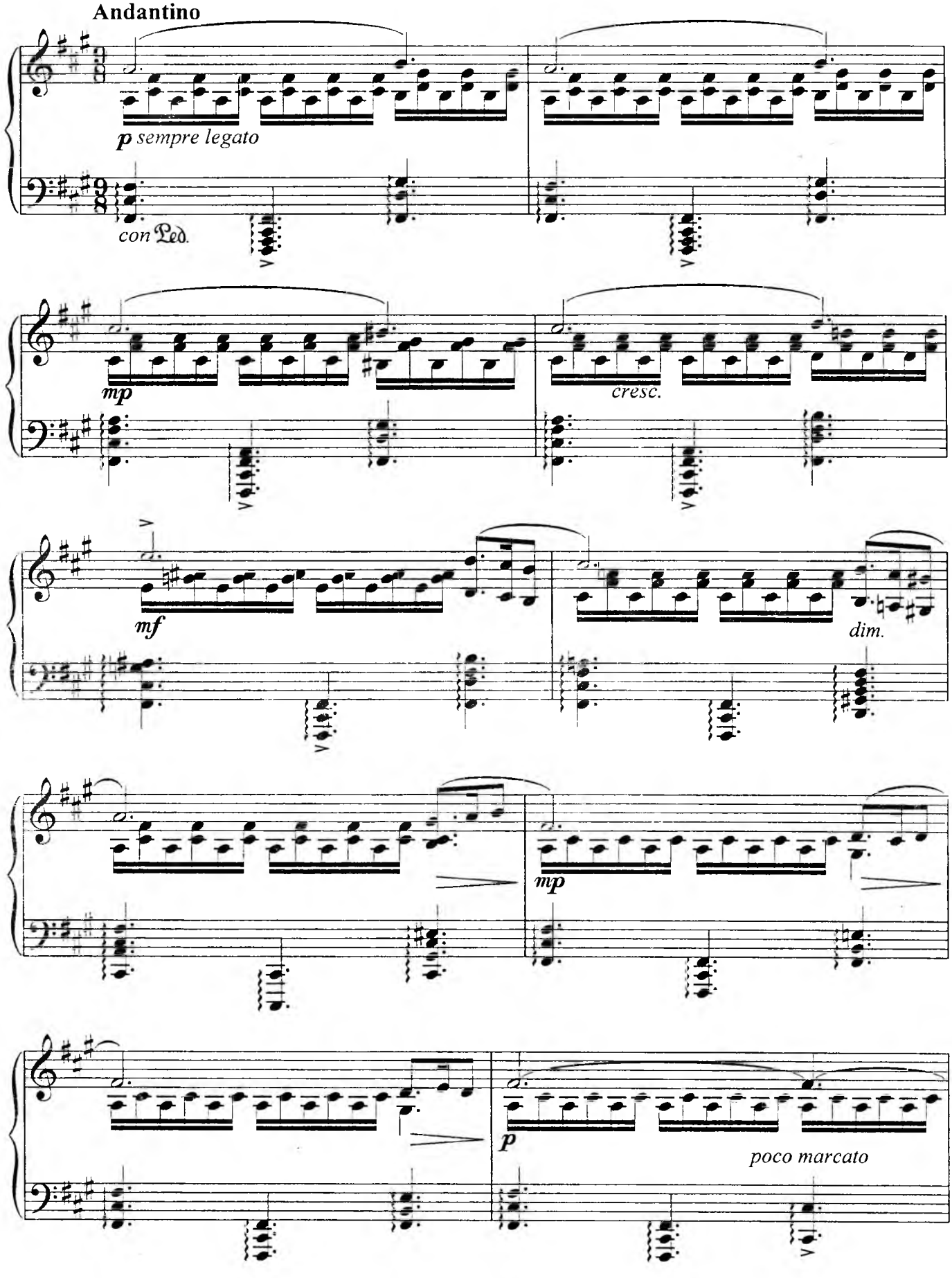

rit.
a tempo
f
p
pp
Allegretto
4

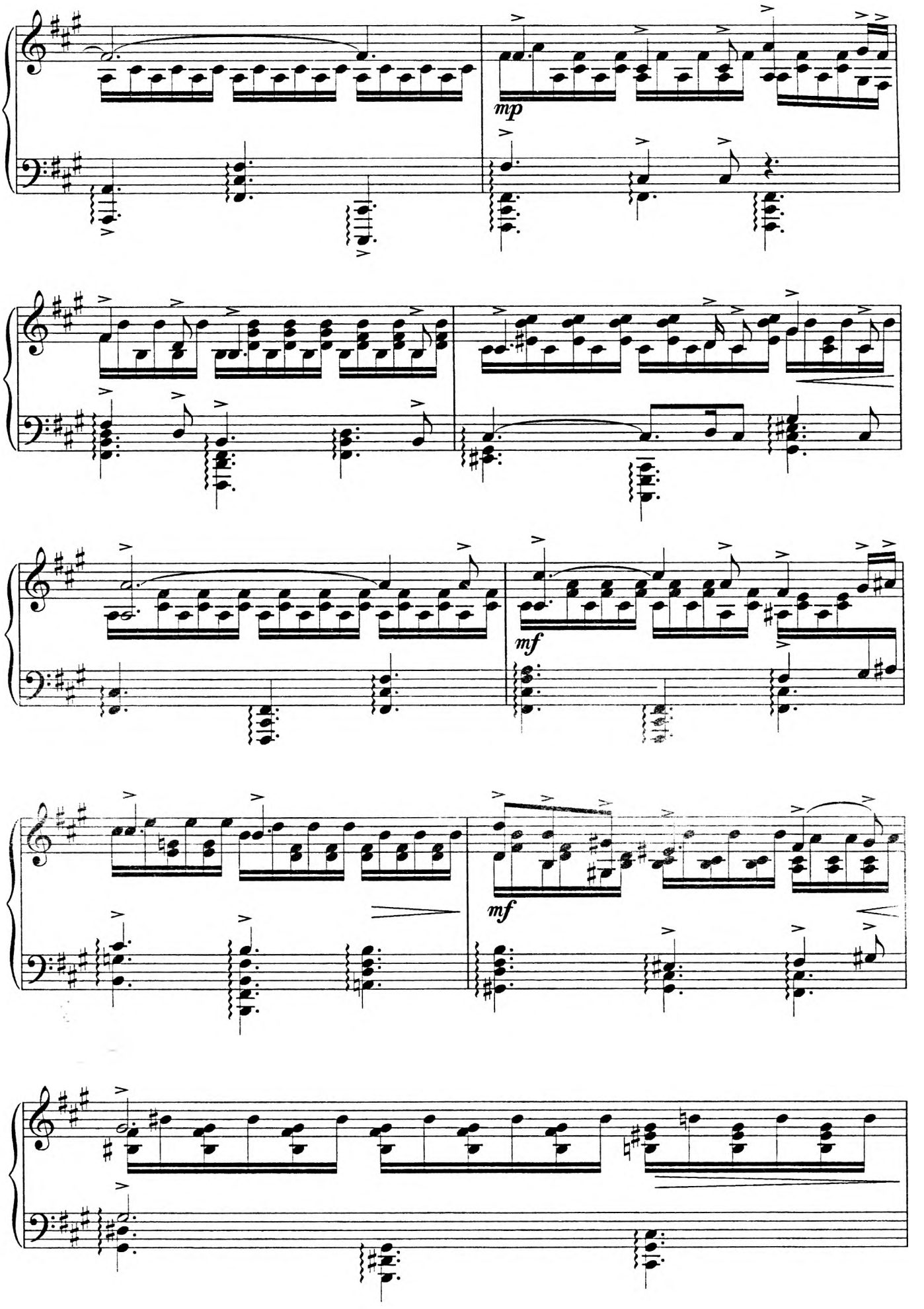

rit.
Fine
8va
f
(8)
rit.
8va
D.C. al Fine
Andante con espressione
5
p
cresc.

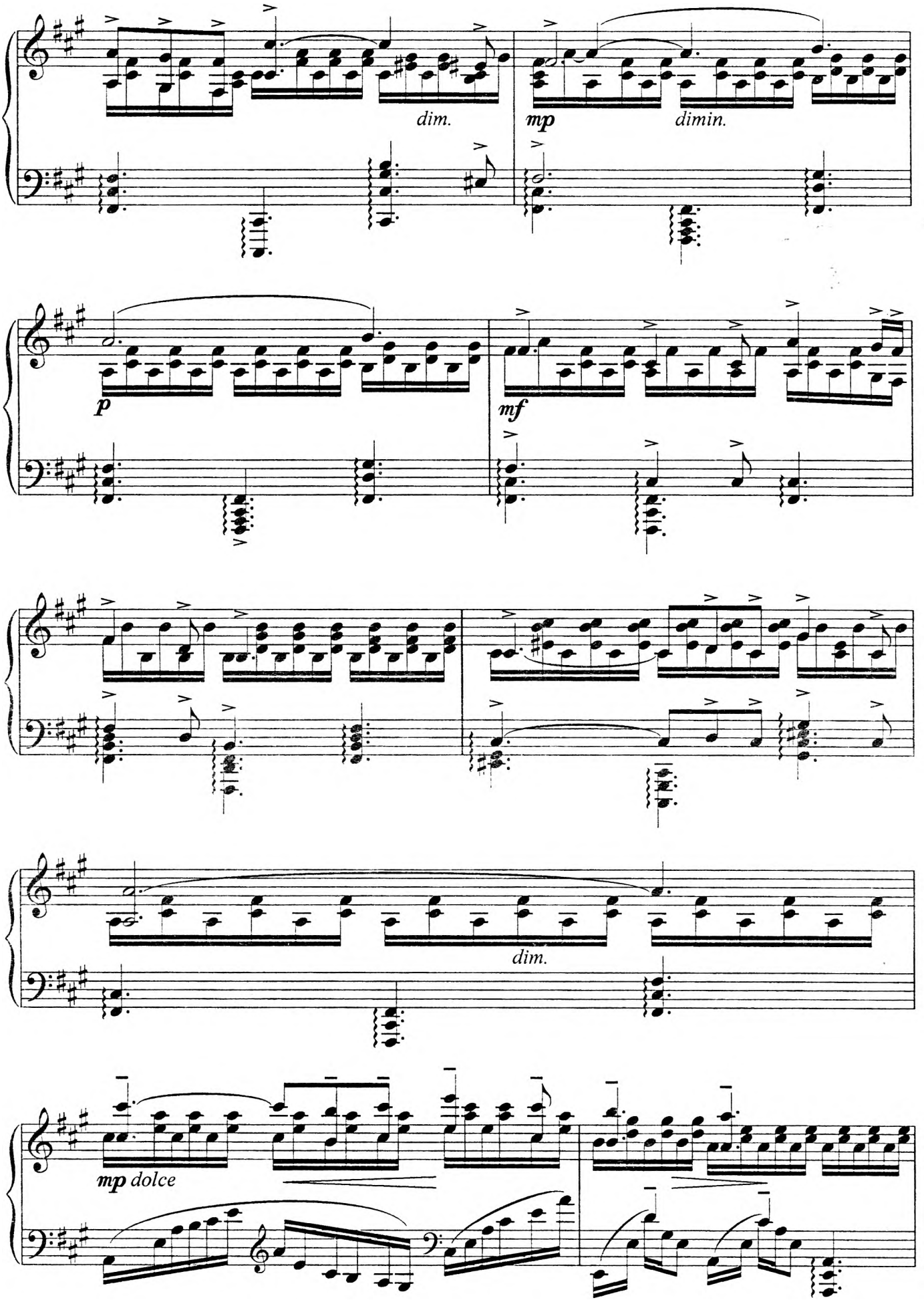

pp
cresc.
molto rit.
ff
dim.
p
dolce
p
rall.
dim.
pp
rit.
pp
morendo
ppp

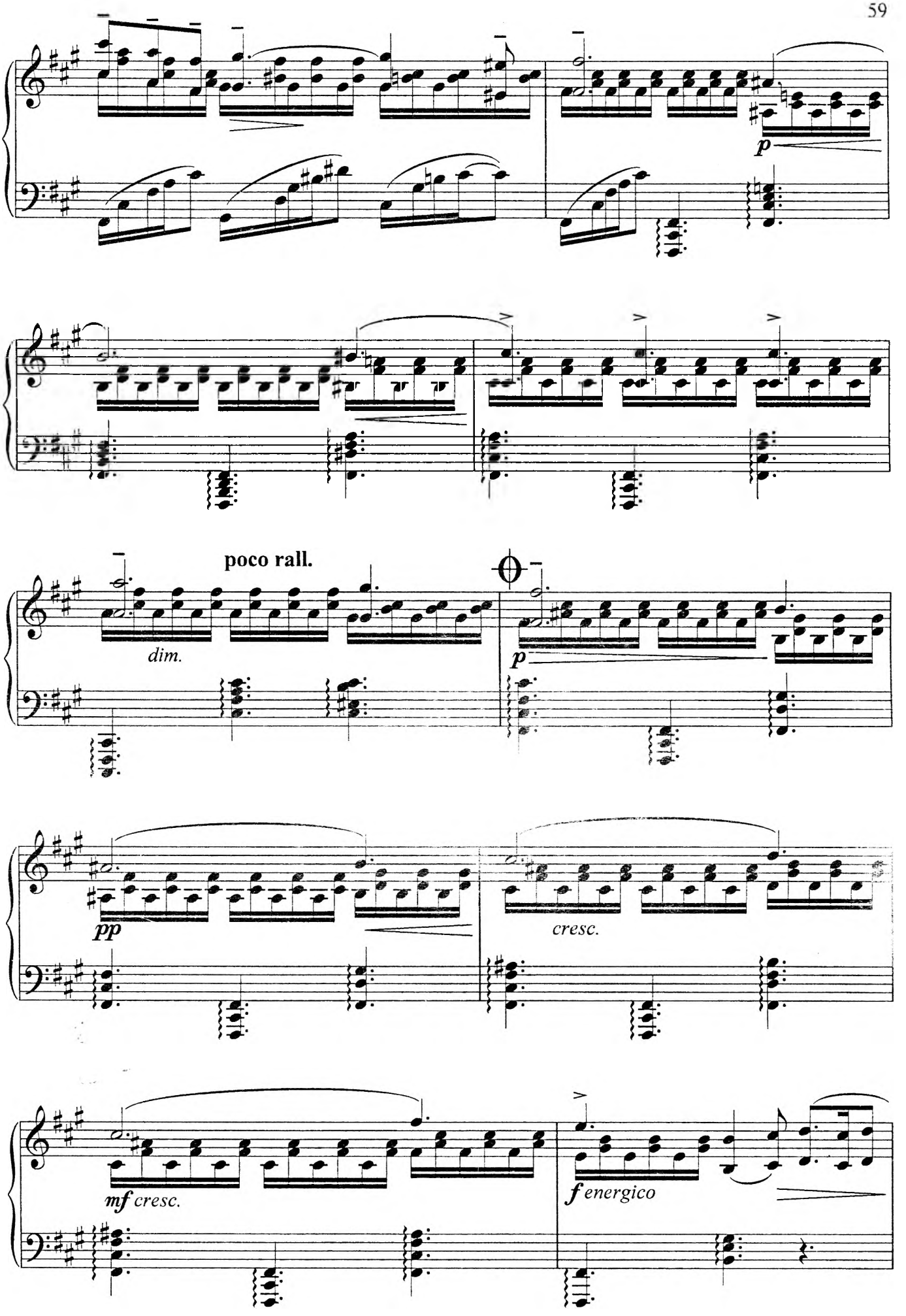
На море

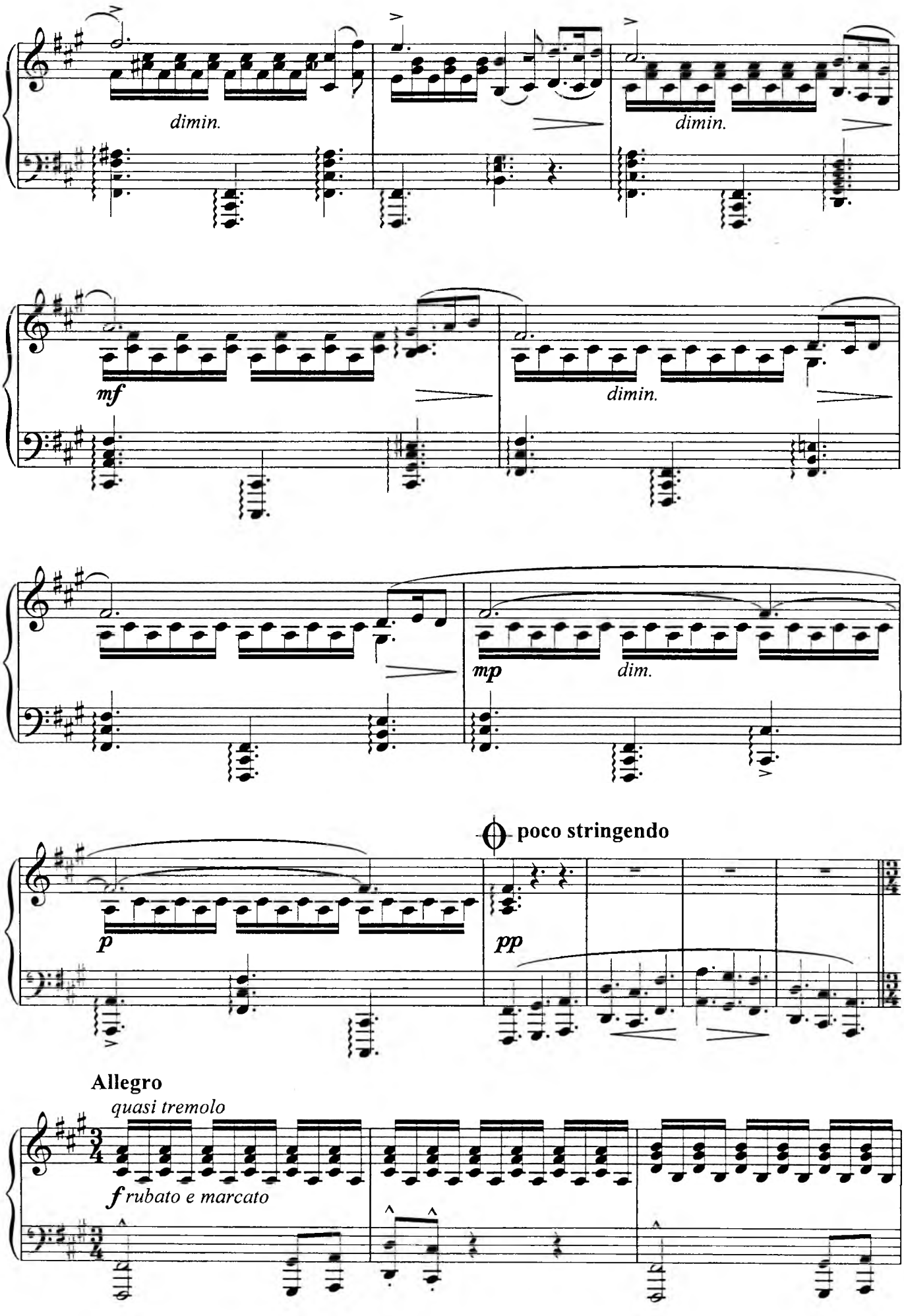
Оскар Мериканто
(1868-1924)

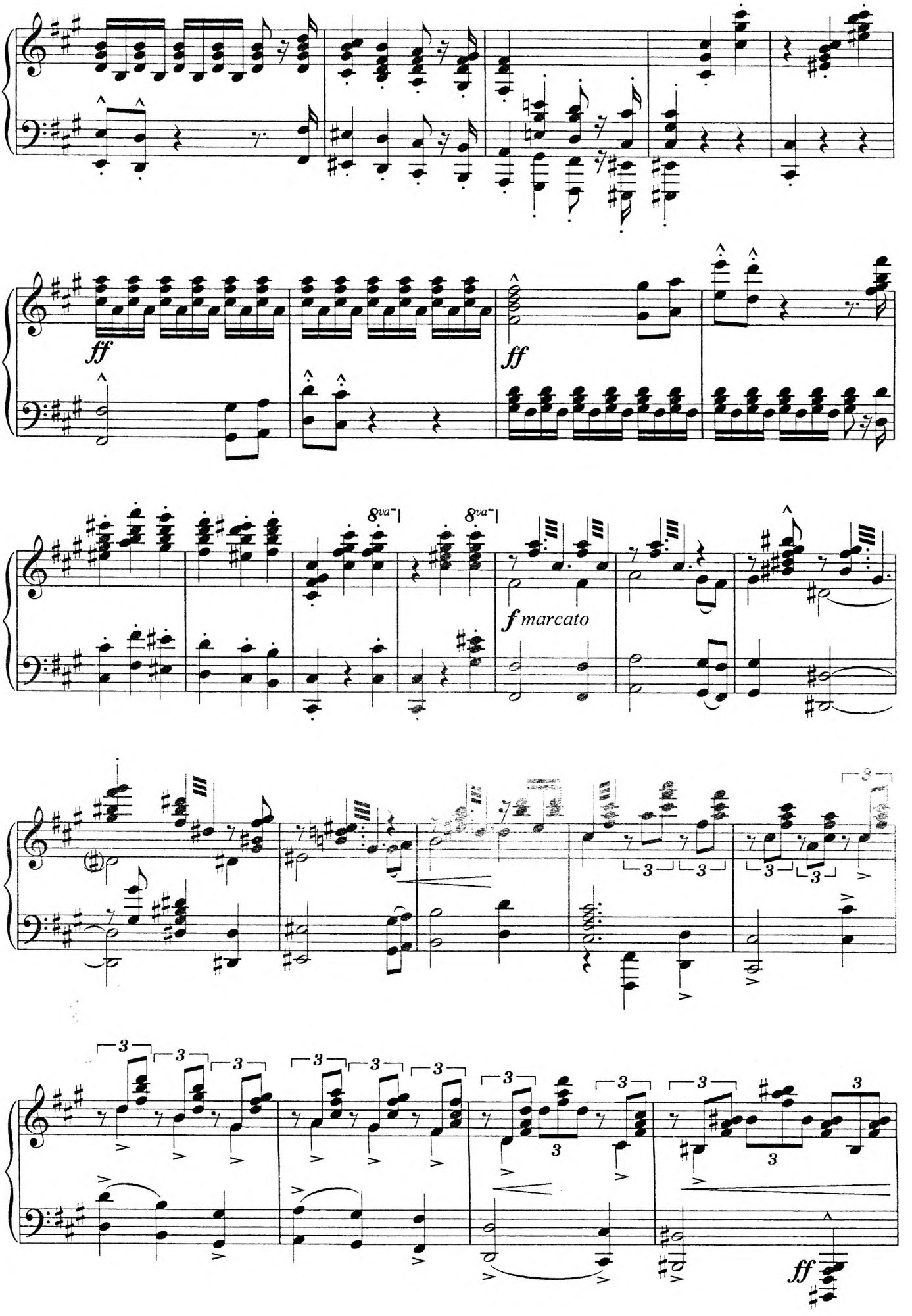


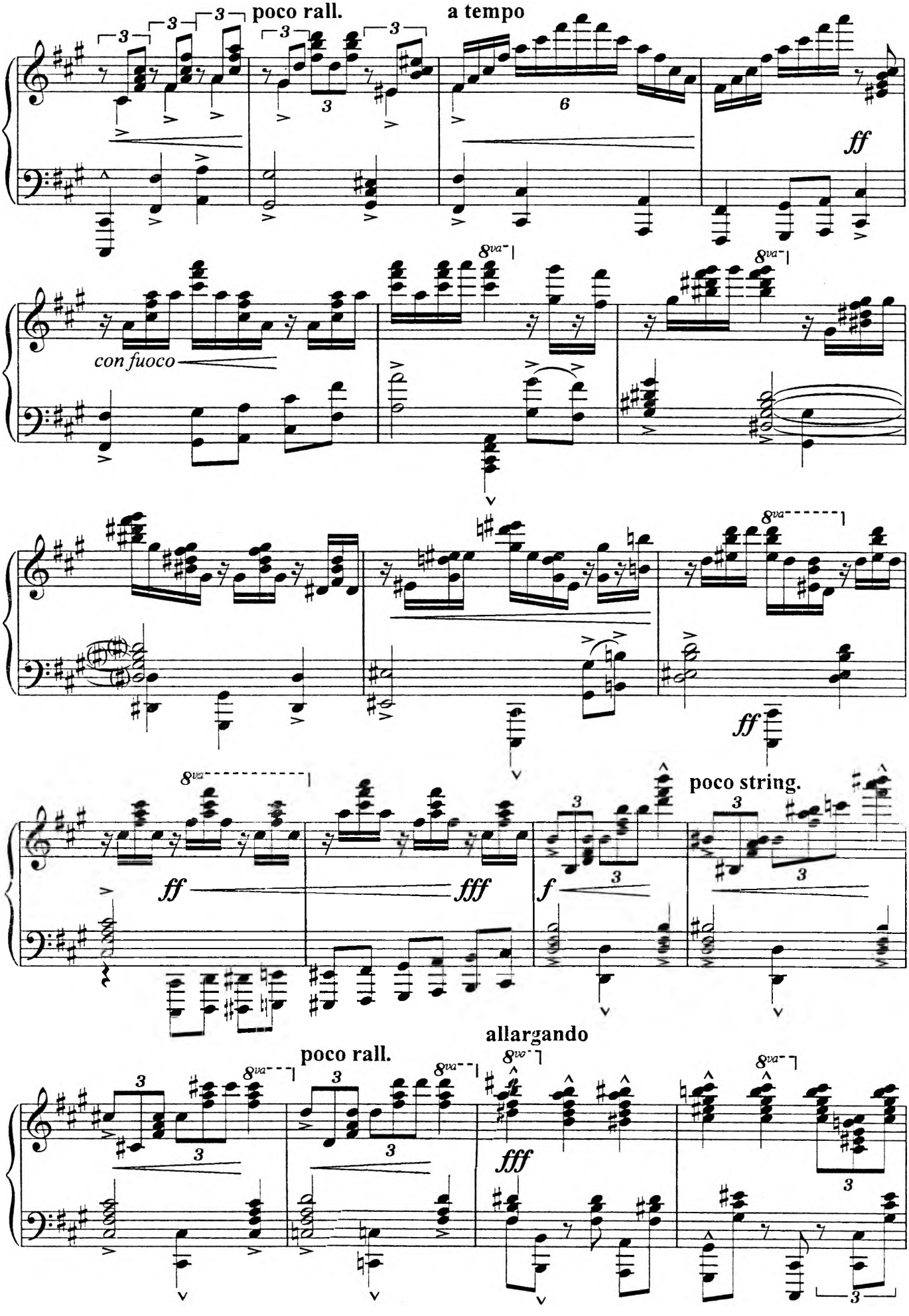

mp
mf
mf

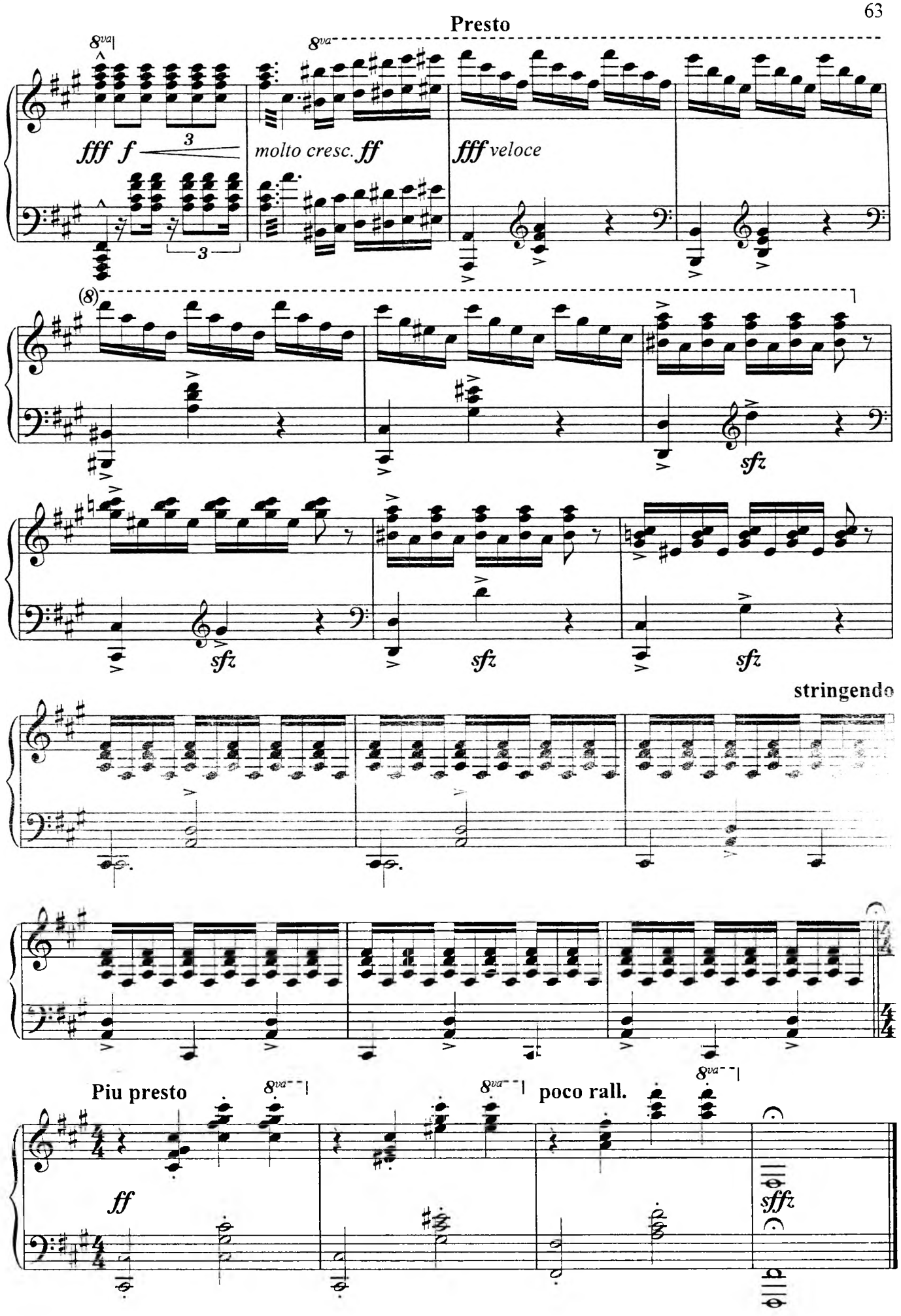

dim.
mp
dimin.
p
mf
dim.
mp dolce


p
poco rall.
dim.
p
pp
cresc.
mf cresc.
f energico


dimin.
dimin.
mf
dimin.
mp
dim.
p
poco stringendo
pp
Allegro
quasi tremolo
f rubato e marcato

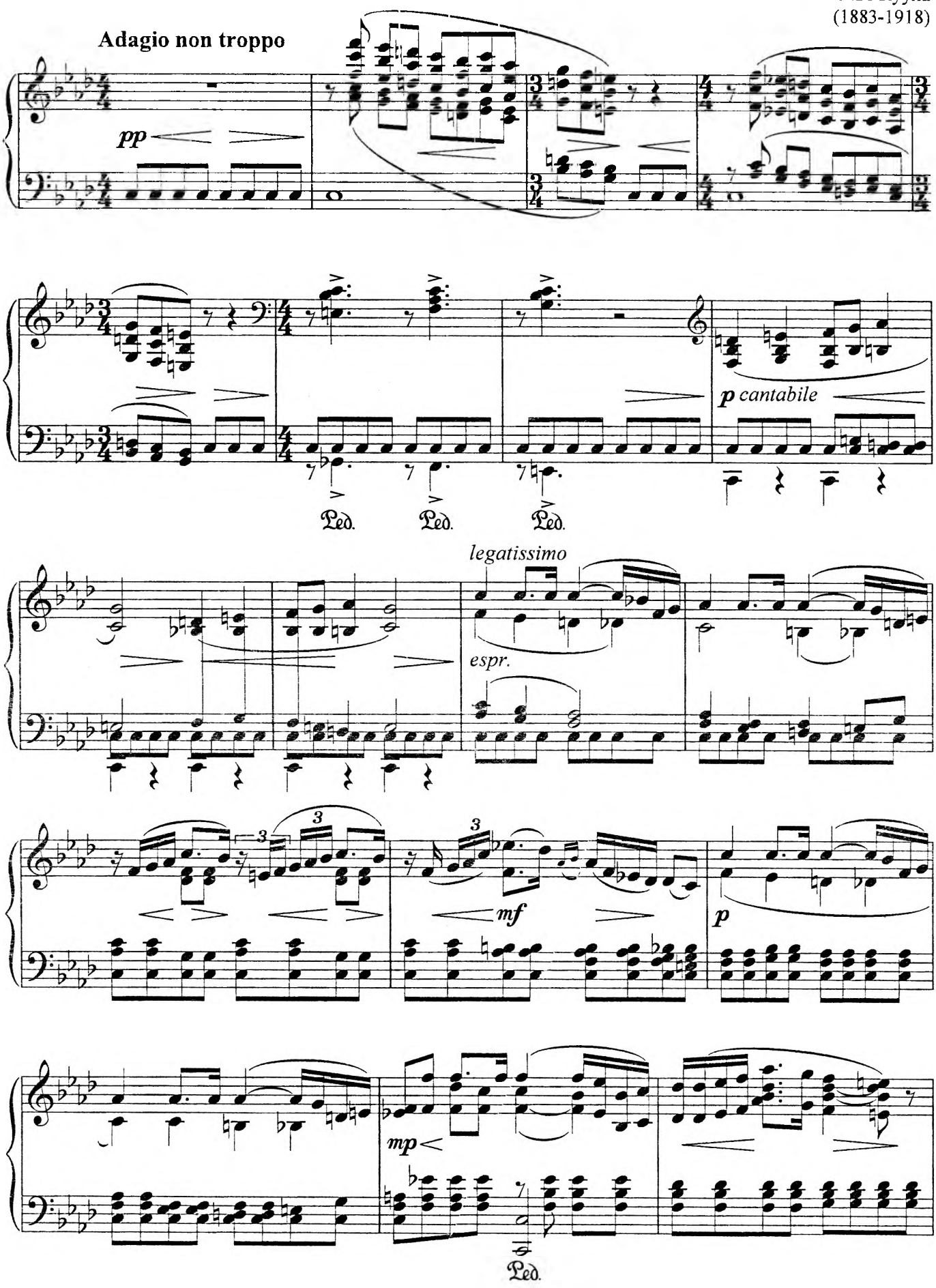

ff
ff
8va
8va
f marcato
3
ff

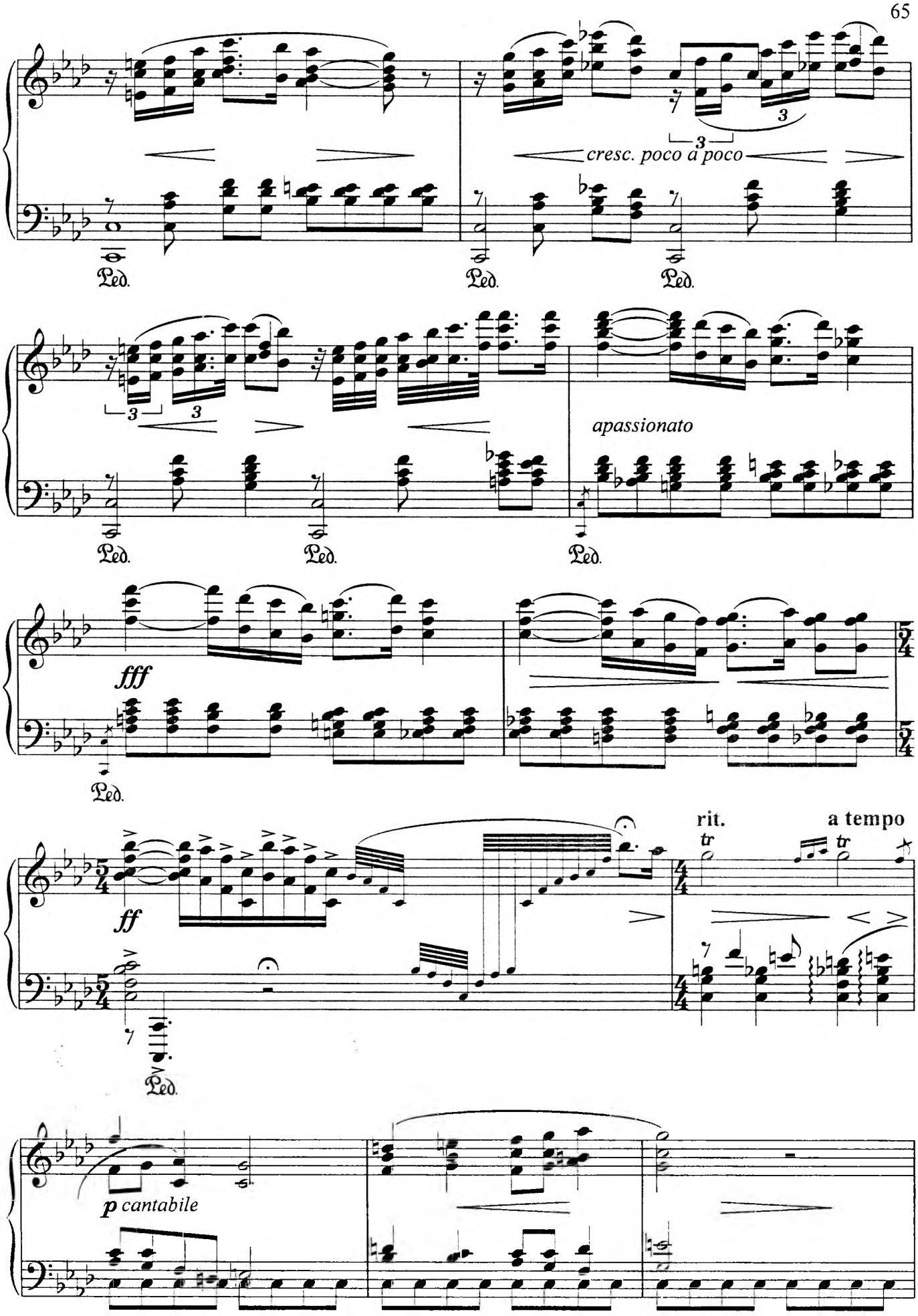

poco rall.
a tempo
ff
con fuoco
8va
ff
fff
f
poco string.
allargando
poco rall.
fff

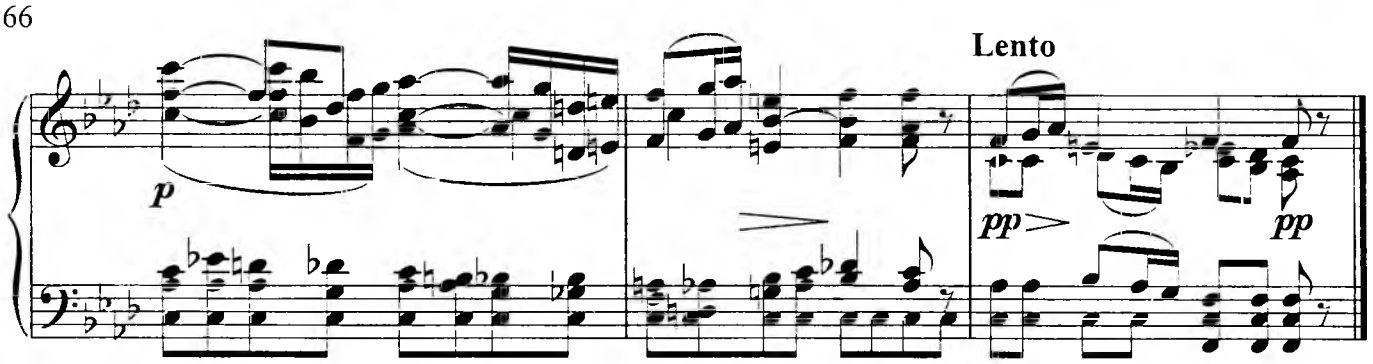

Presto
8va
fff f
molto cresc. ff
fff veloce
(8)
sfz
stringendo
Piu presto
poco rall.
ff
sffz

Элегия

Тойво Куула
(1883-1918)

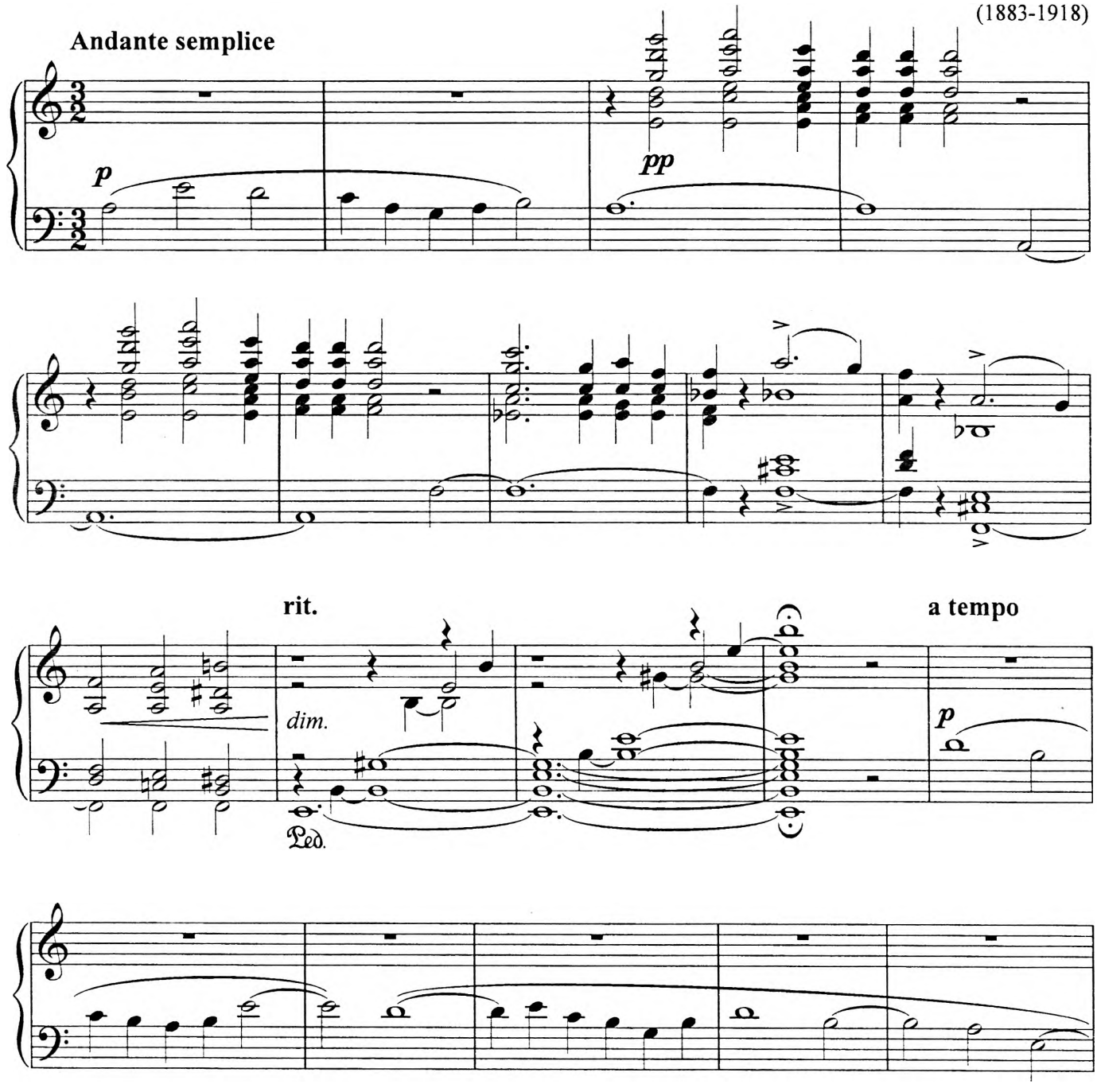


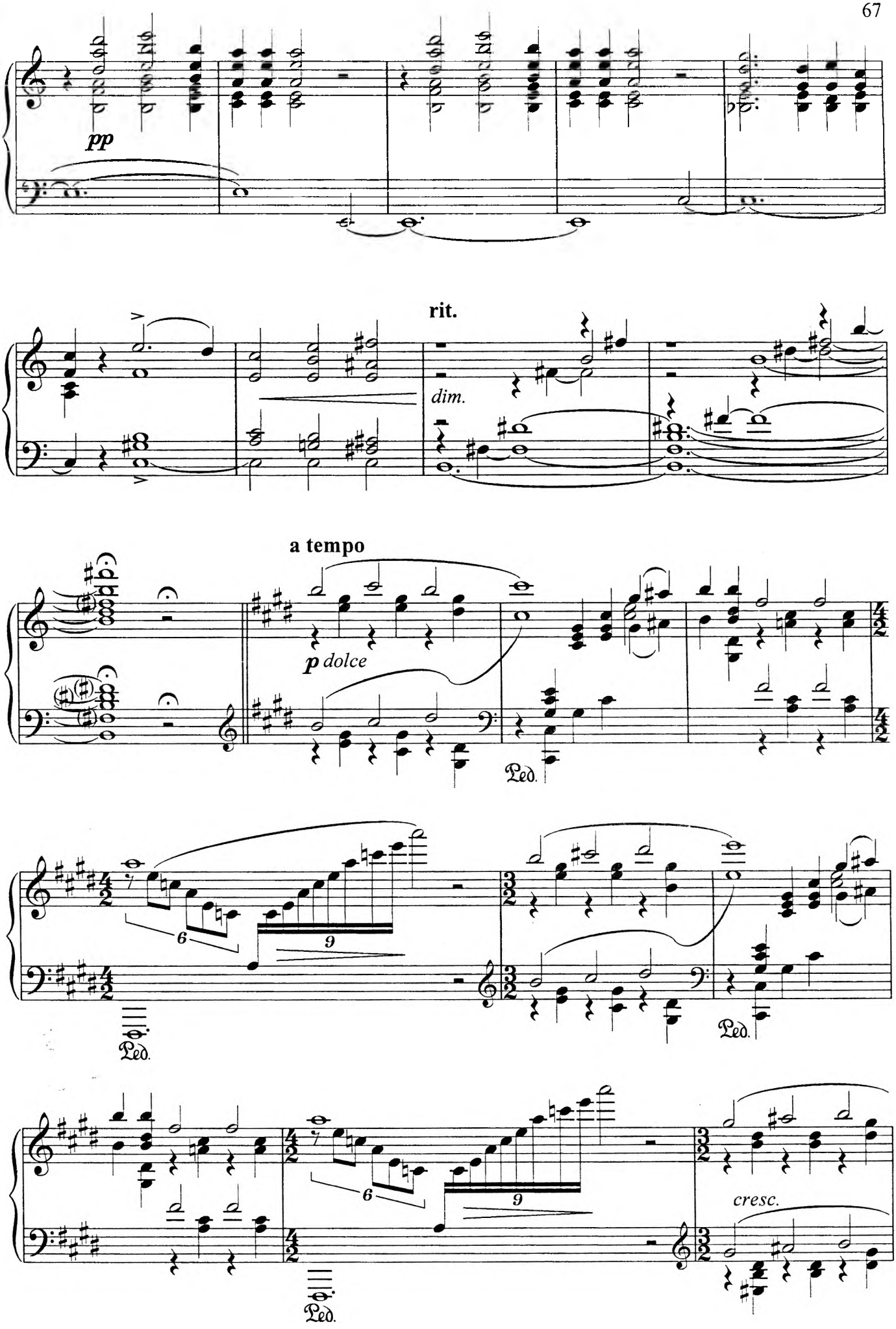

cresc. poco a poco
apassionato
fff
ff
rit.
a tempo
p cantabile

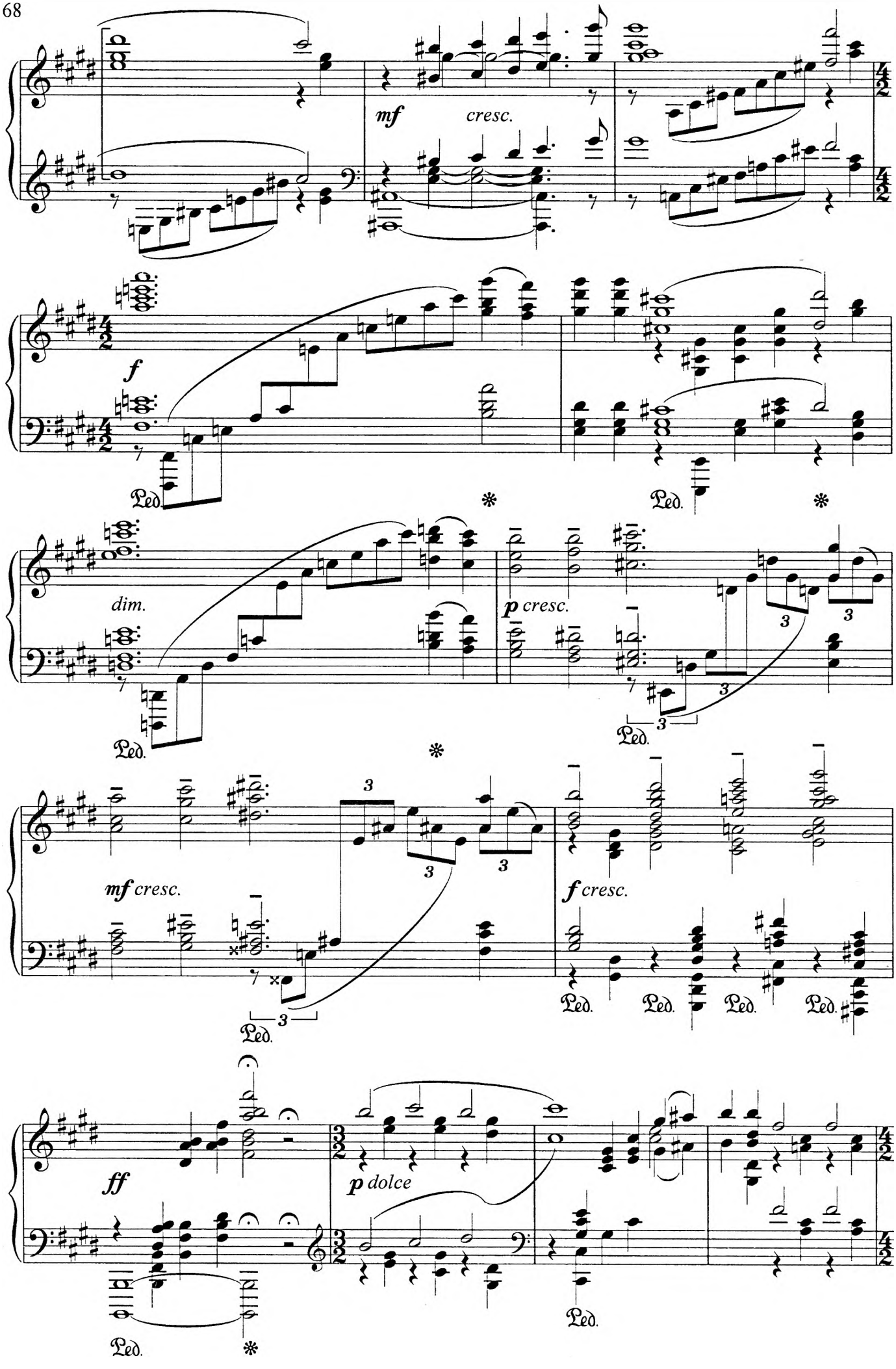


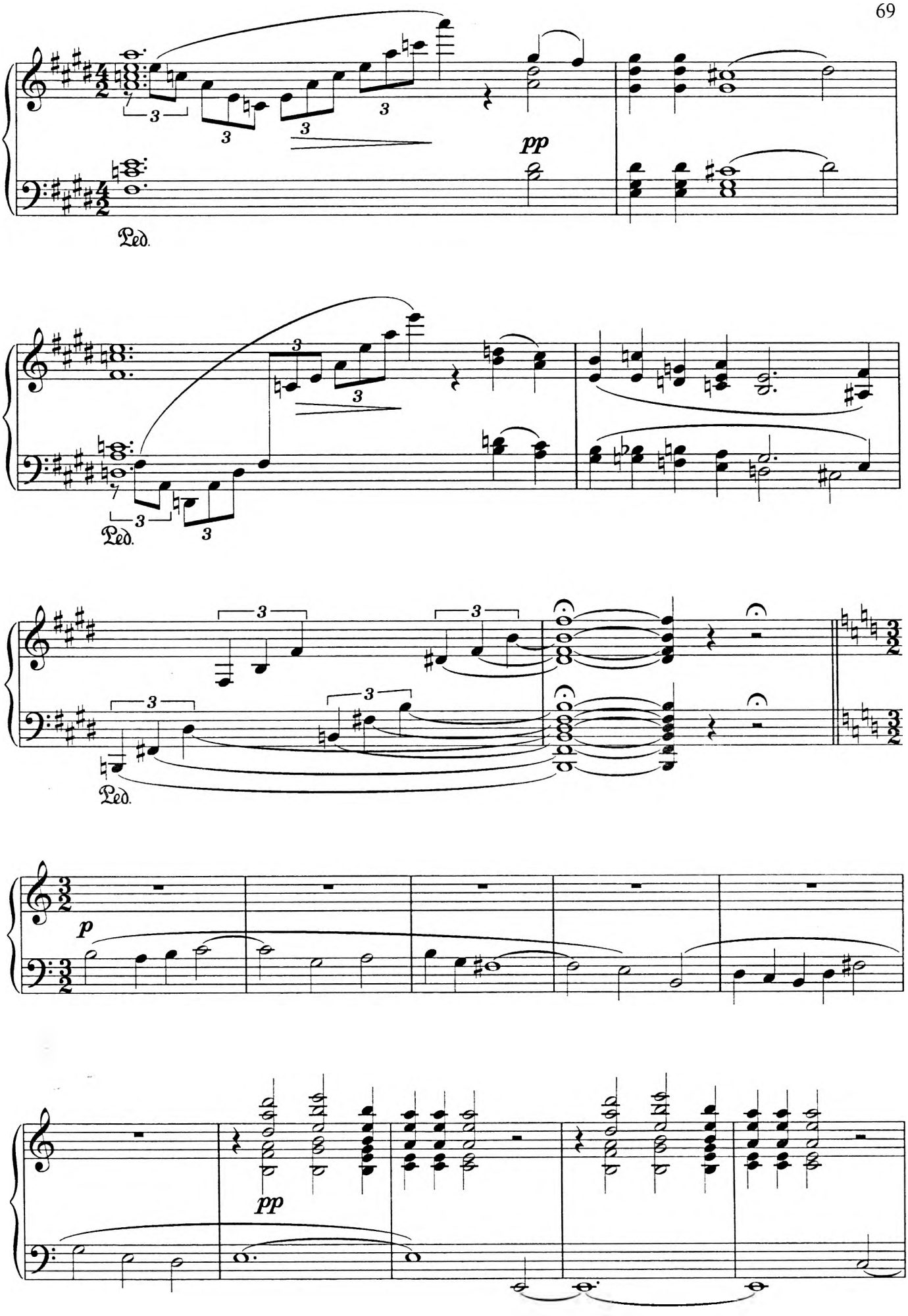
Сказочная картина

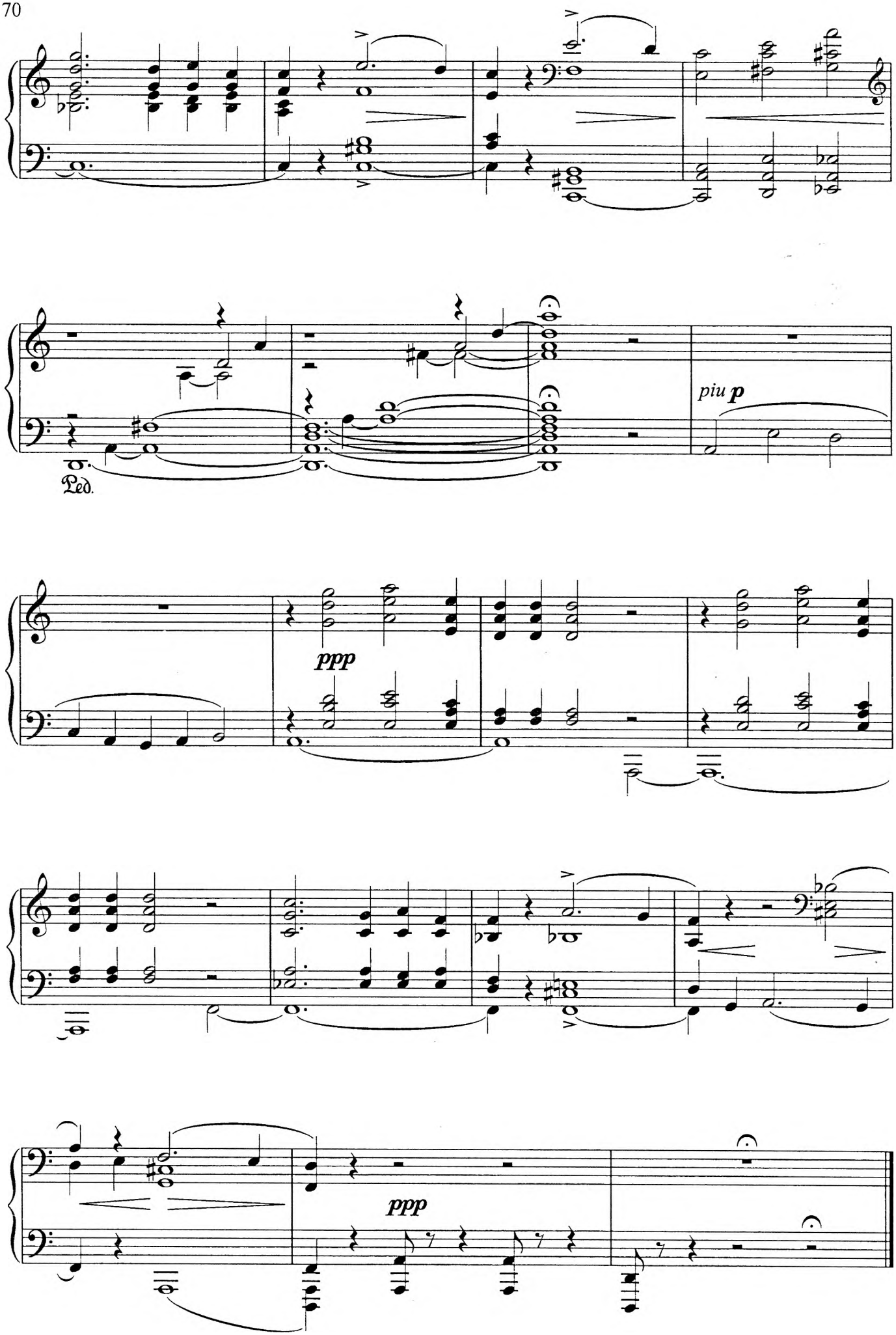
Тойво Куула
(1883-1918)




pp
rit.
dim.
a tempo
p dolce
Ped.
6
9
cresc.

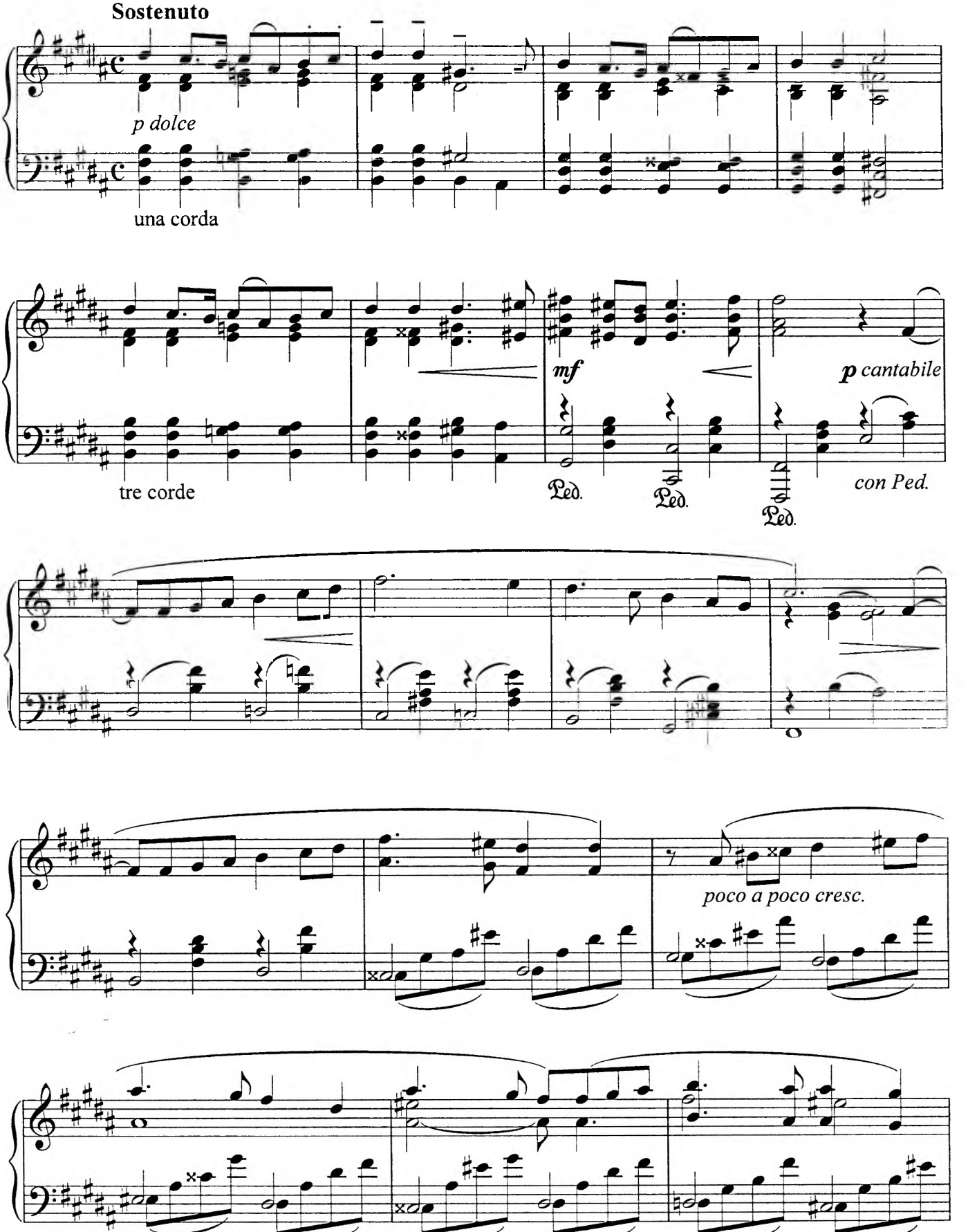

mf
cresc.
f
Ped.
dim.
p cresc.
mf cresc.
f cresc.
ff
p dolce

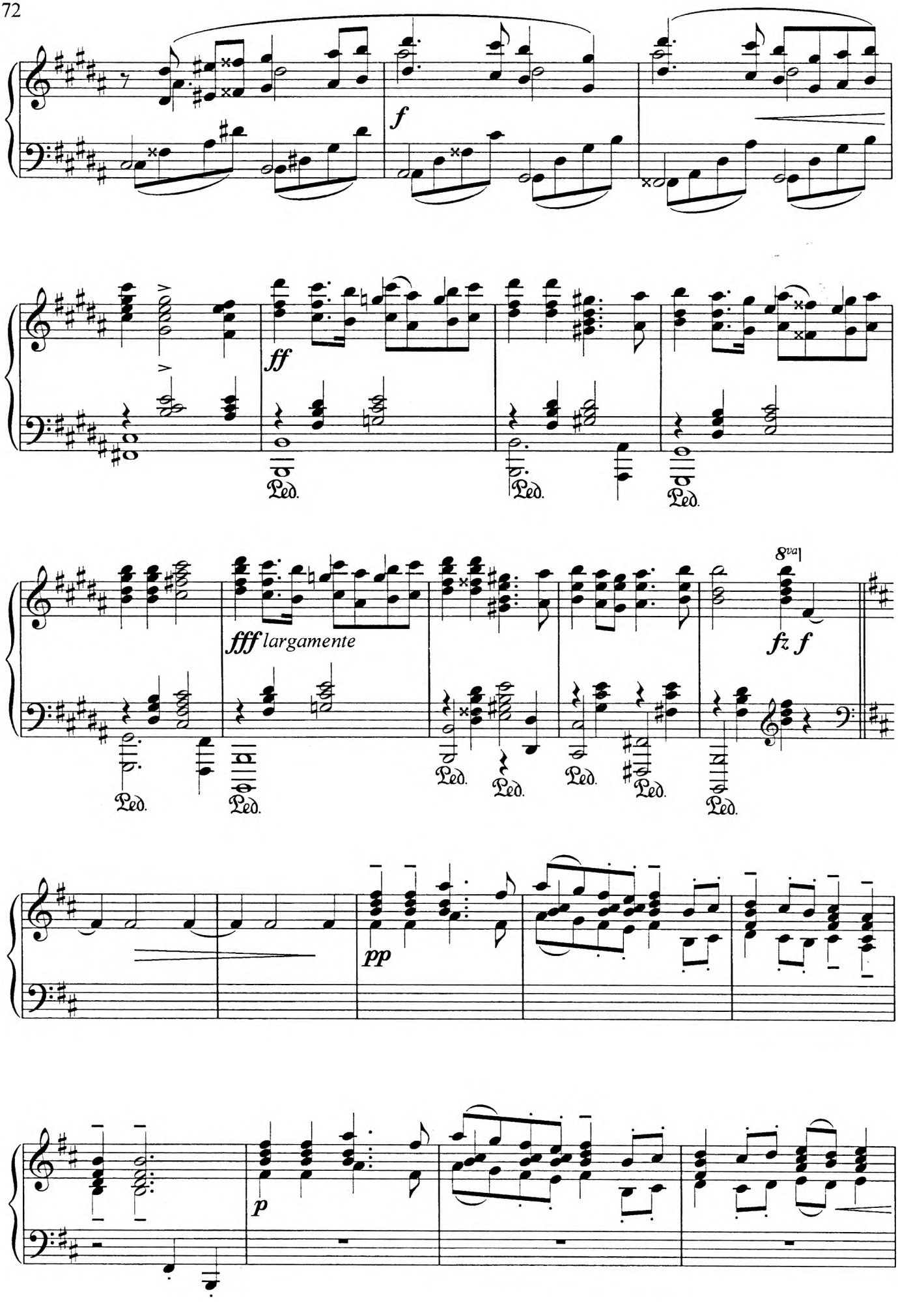

pp
Ped.
Ped.
Ped.
p
pp

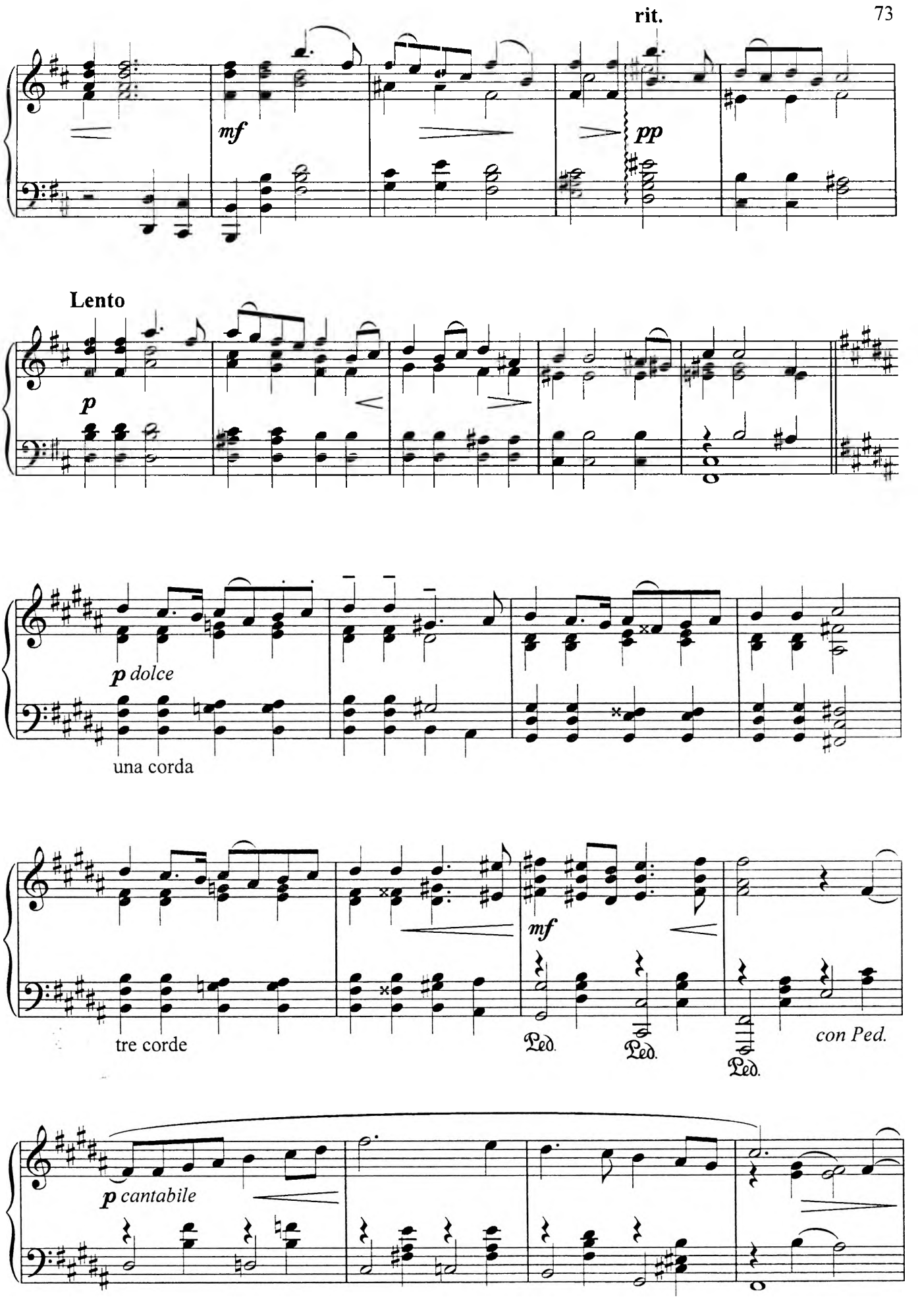

piu p
Ped.
ppp
ppp

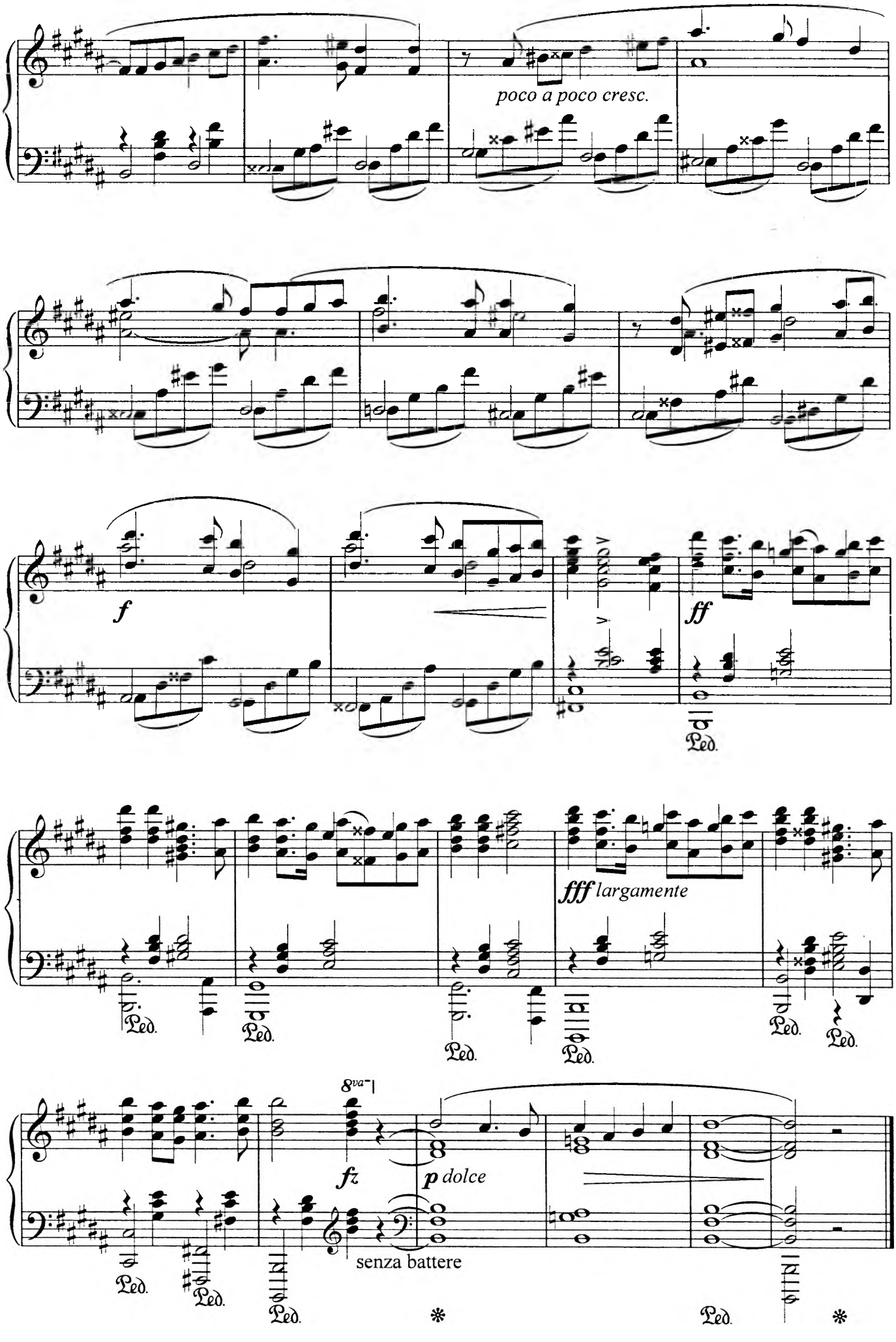
Свадебный марш

Тойво Куула
(1883-1918)



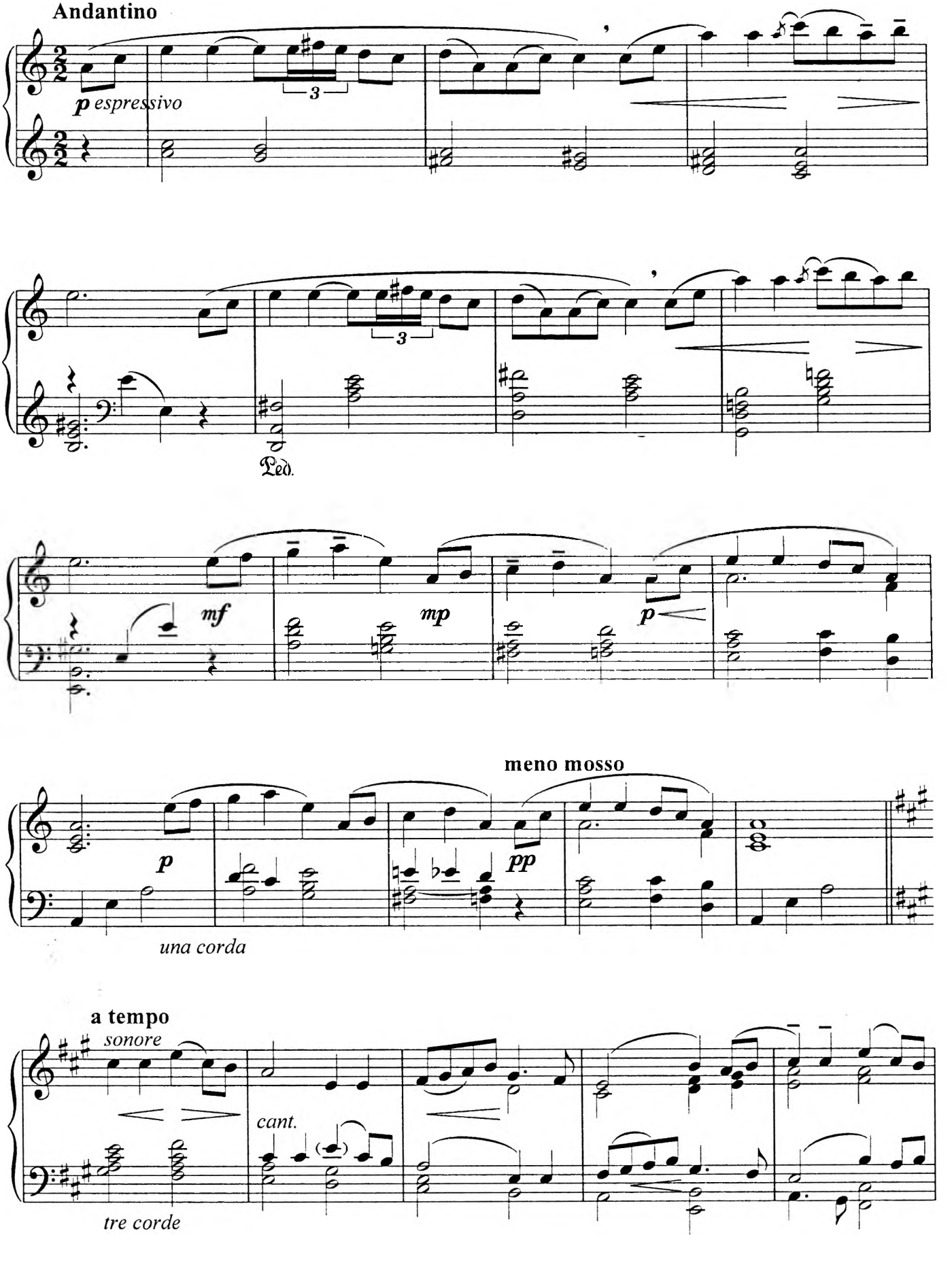

f
ff
Ped.
fff largamente
8va
fz f
pp
p

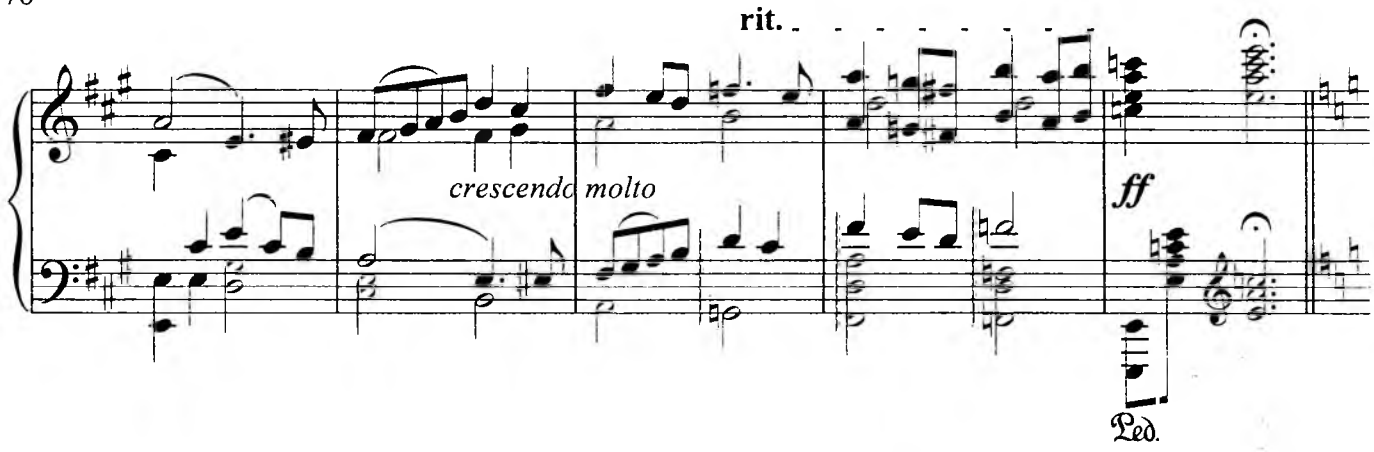

rit.
mf
pp
Lento
p
p dolce
una corda
tre corde
mf
Ped.
Ped.
Ped.
con Ped.
p cantabile

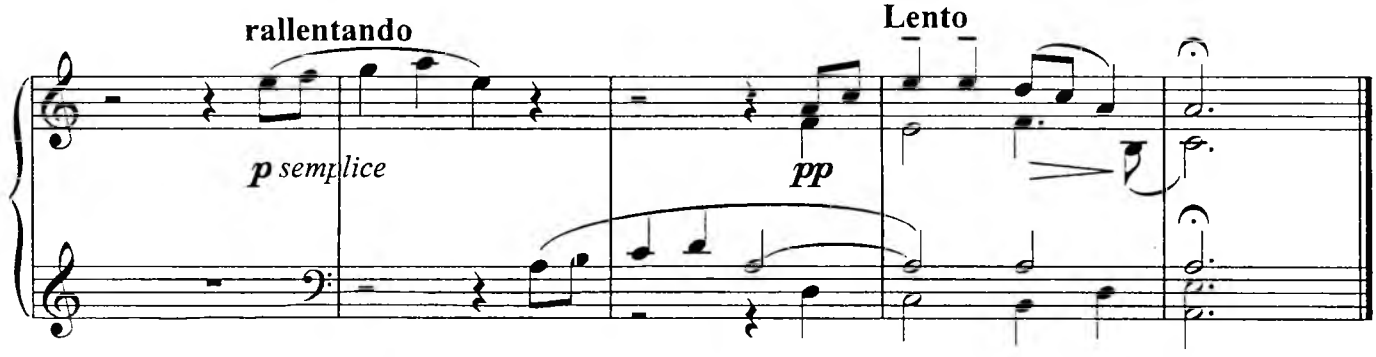

poco a poco cresc.
f
ff
fff largamente
8va
fz
p dolce
senza battere
Ped.
*

Печаль

Эркки Мелартин
(1875-1937)



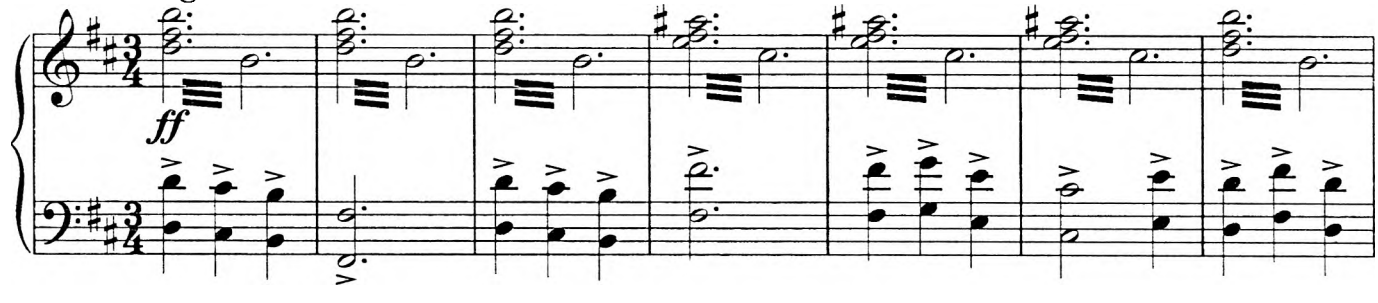


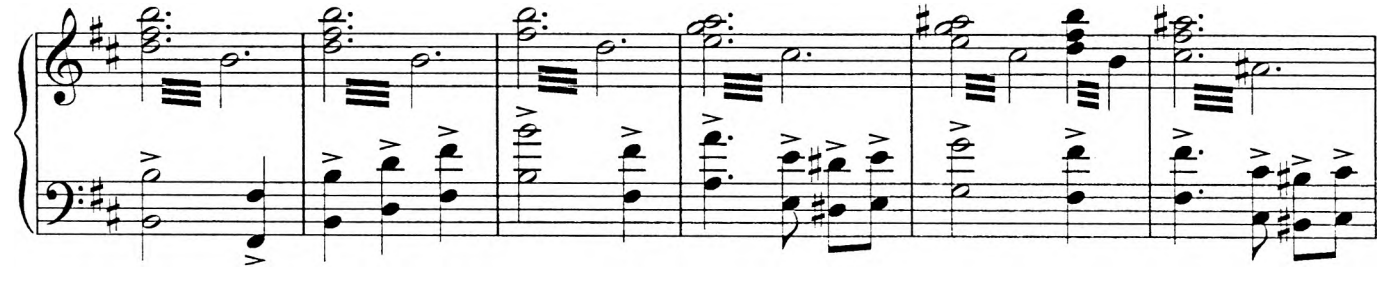


Летний вечер

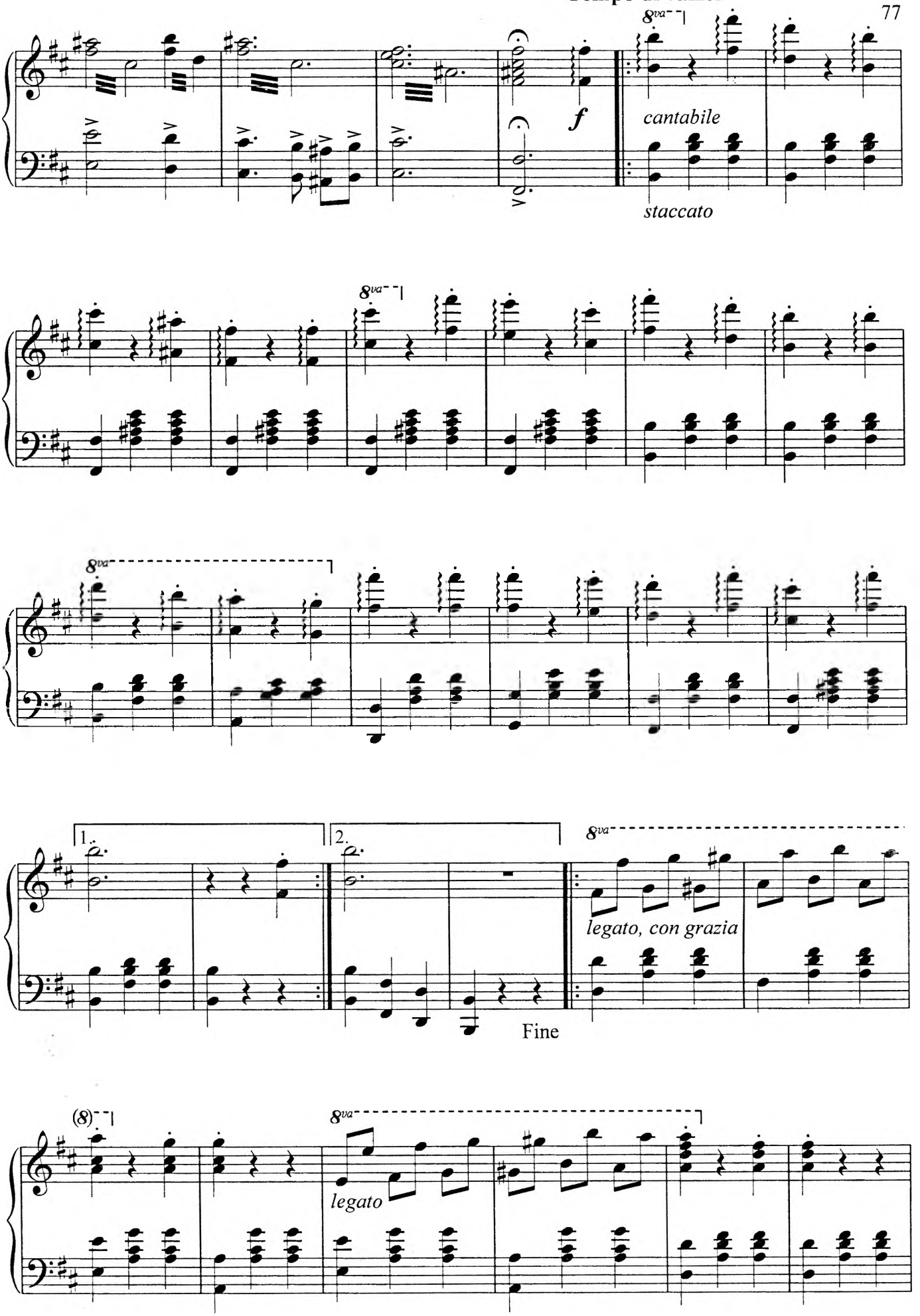
Оскар Мериканто
(1868-1924)

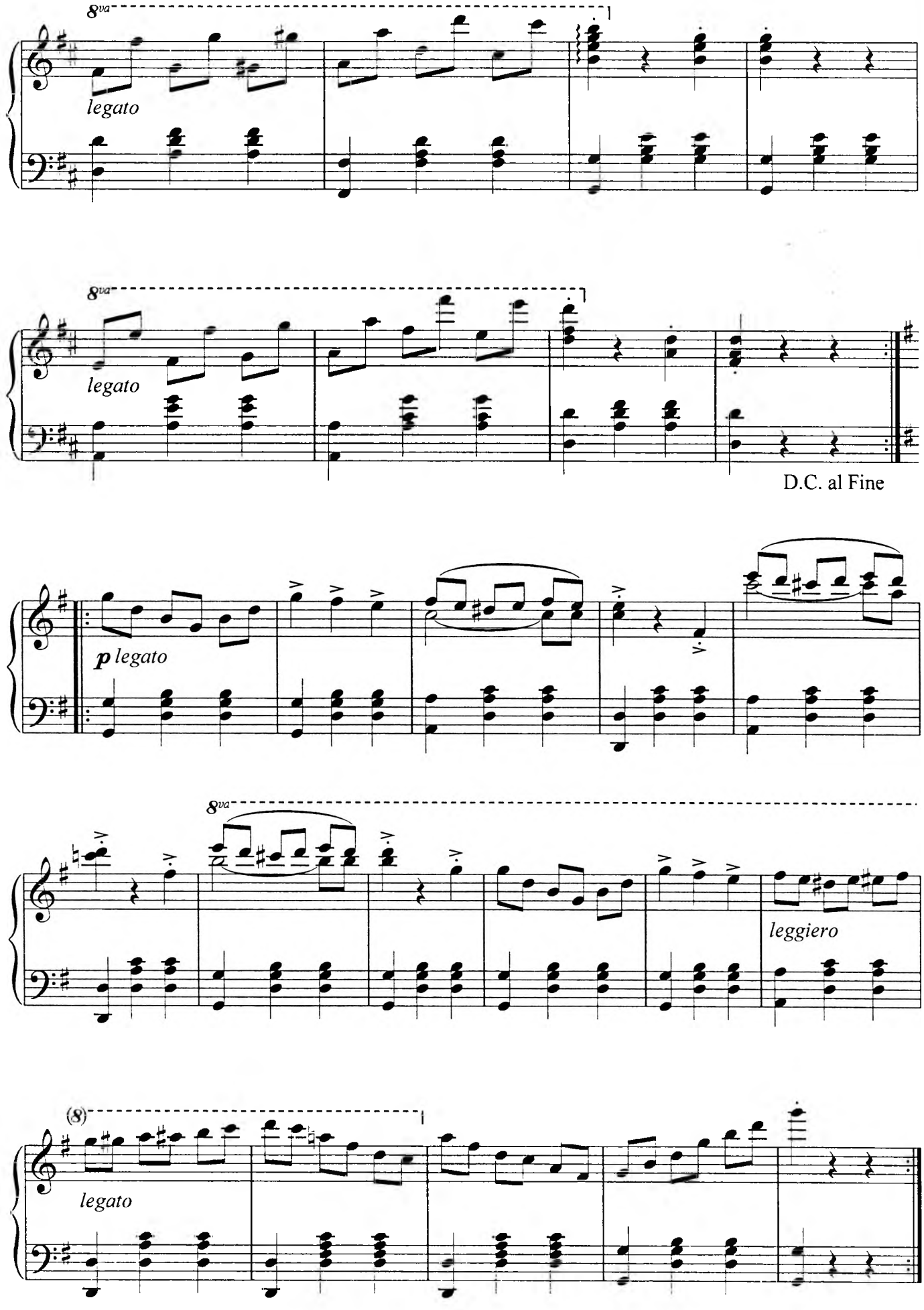
INTRODUCTION
Allegretto

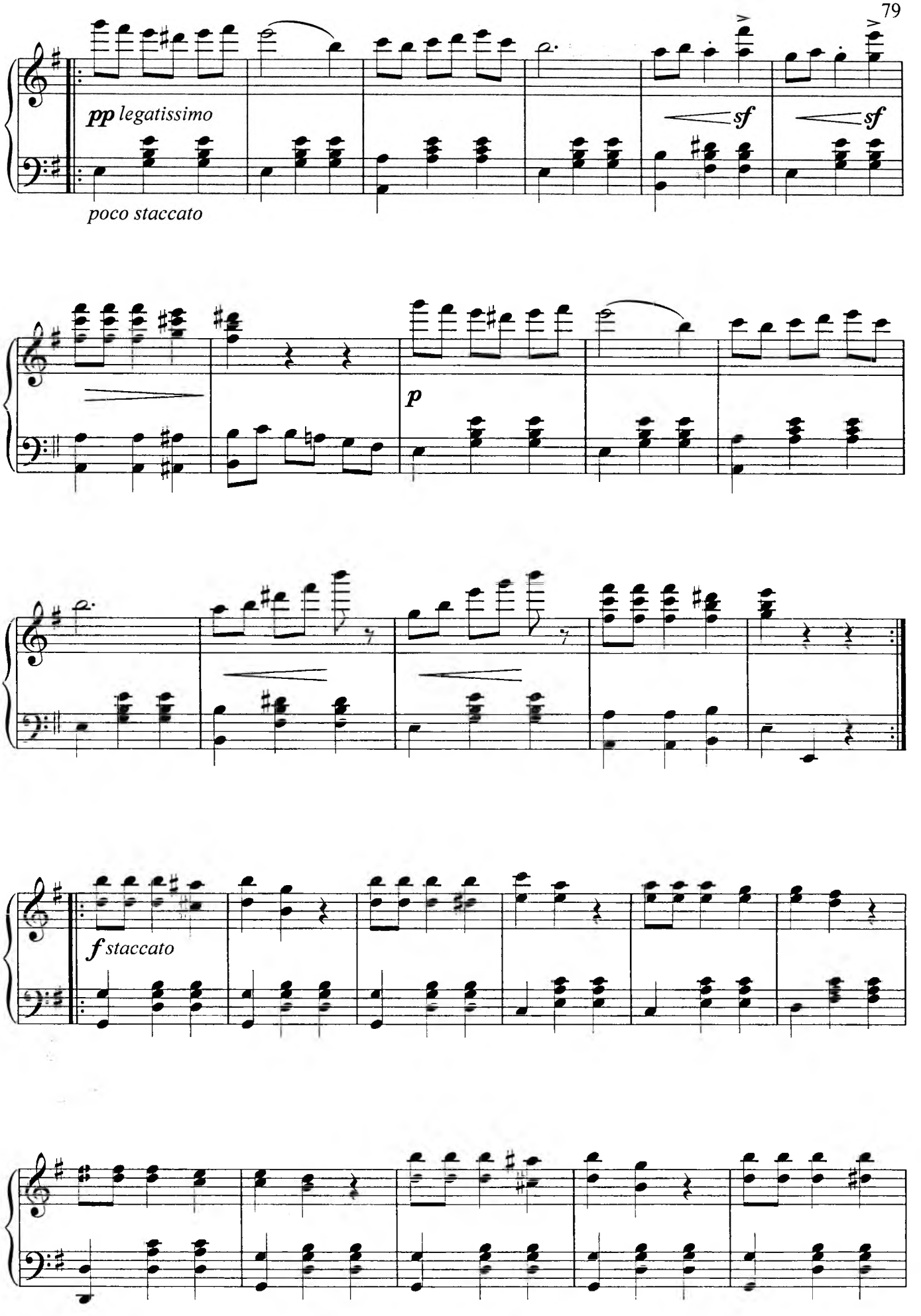


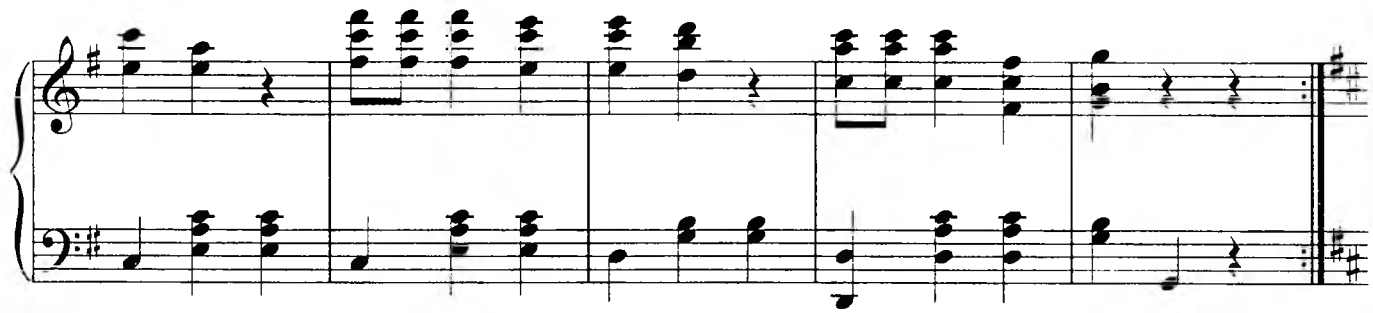


Tempo di valzer

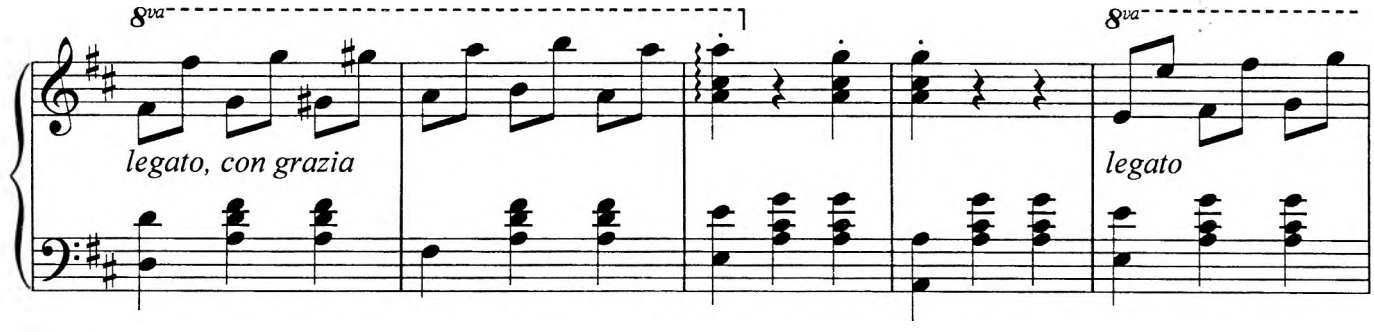


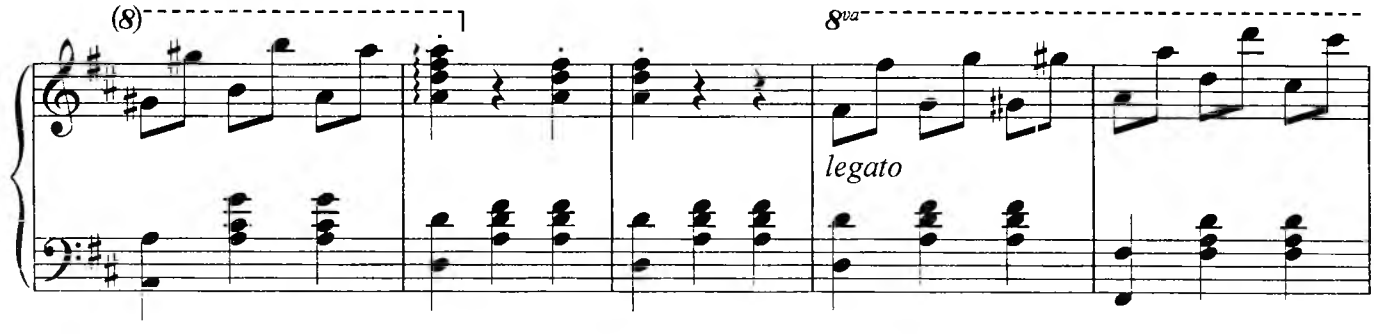

8va
legato
8va
legato
D.C. al Fine
p legato
8va
leggiero
(8)
legato

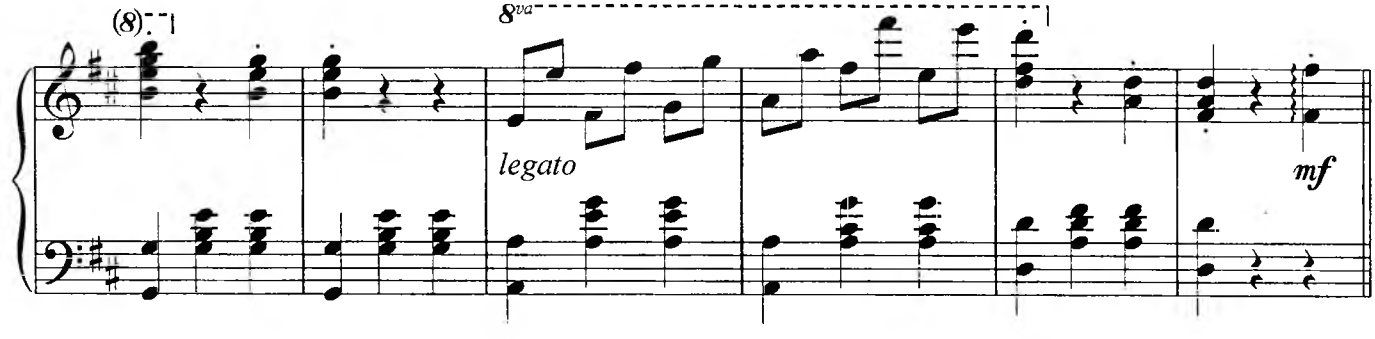

pp legatissimo
poco staccato
sf
sf
p
f staccato

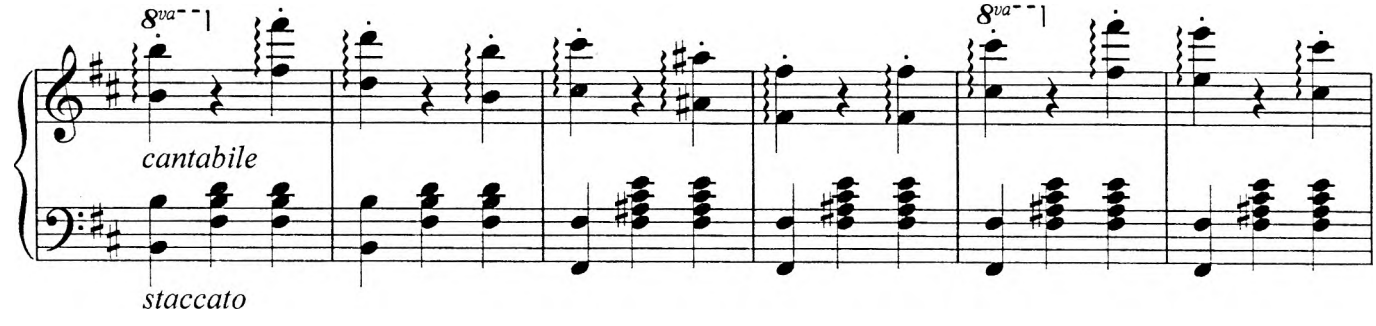


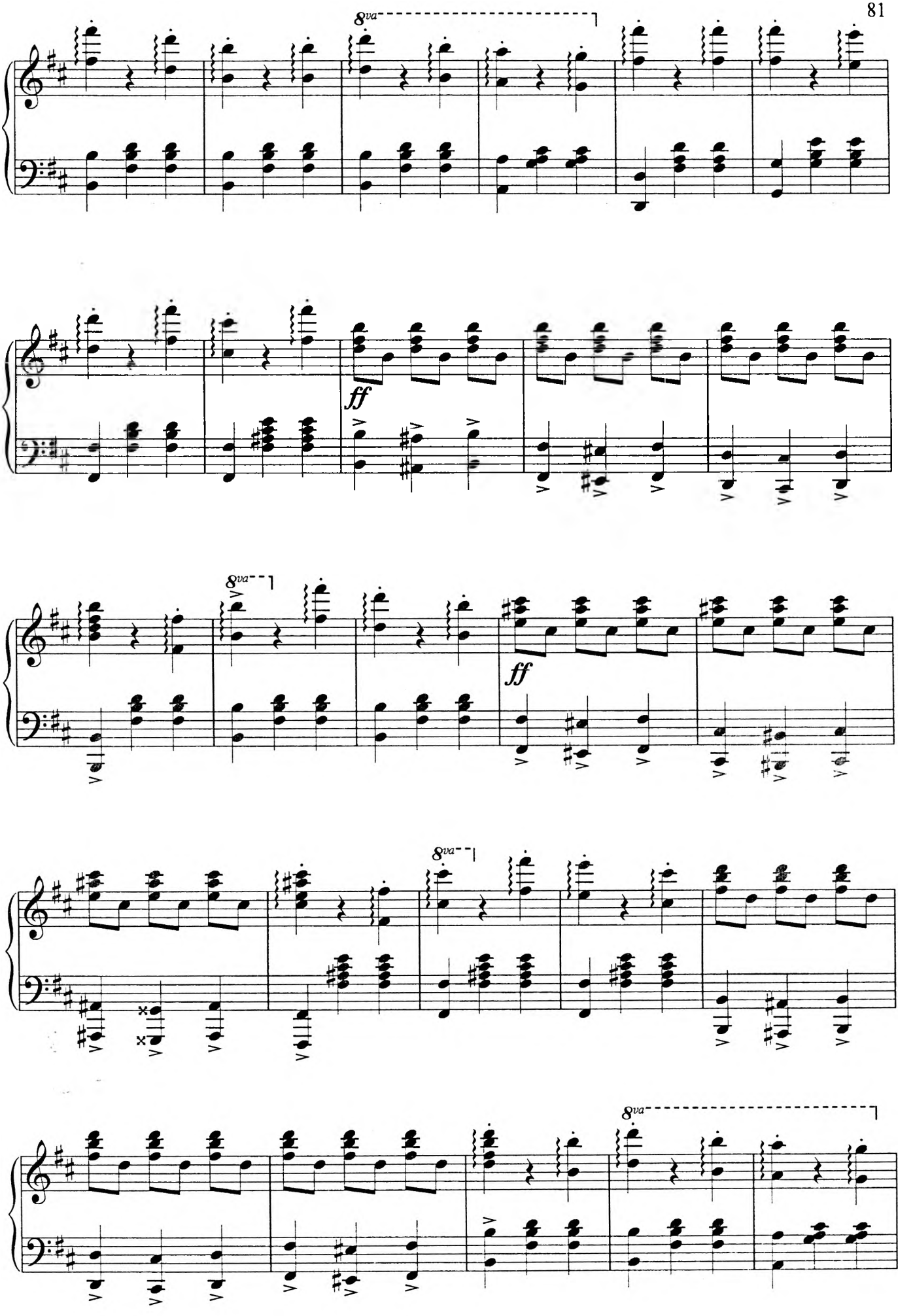
FINALE

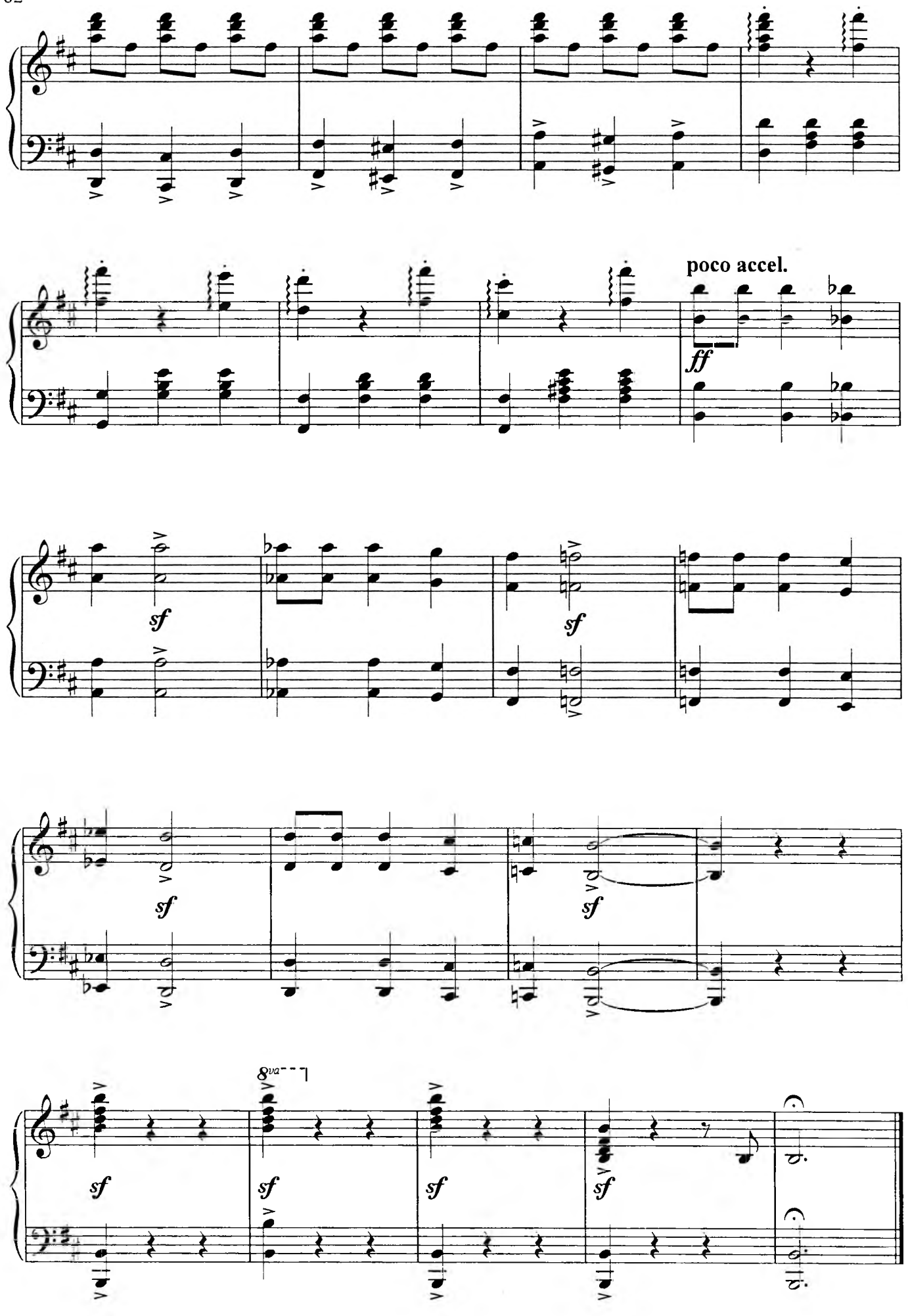

8va
legato, con grazia
8va
legato


(8)
8va
legato


(8)
8va
legato
mf


8va
cantabile
staccato
8va


8va
ff
8va
ff
8va
8va


poco accel.
ff
sf
sf
sf
sf
8va
sf
sf
sf
sf

Содержание

1. *Оскар Мериканто.* Летняя идиллия ---- 7
2. *Оскар Мериканто.* Песня ---- 8
3. *Оскар Мериканто.* Медленный вальс ---- 10
4. *Эркки Мелартин.* Миниатюрный вальс ---- 11
5. *Оскар Мериканто.* Подражание Шопену ---- 14
6. *Оскар Мериканто.* Скерцо ---- 16
7. *Эркки Мелартин.* Менуэт ---- 20
8. *Тойво Куула.* Маленький гавот ---- 23
9. *Тойво Куула.* Танец-импровизация ---- 26
10. *Эркки Мелартин.* Экспромт ---- 30
11. *Оскар Мериканто.* Идиллия ---- 34
12. *Эркки Мелартин.* Романс ---- 38
13. *Оскар Мериканто.* Импровизация ---- 41
14. *Оскар Мериканто.* Романс ---- 46
15. *Оскар Мериканто.* Листки из альбома ---- 50
16. *Оскар Мериканто.* На море ---- 56
17. *Тойво Куула.* Элегия ---- 64
18. *Тойво Куула.* Сказочная картина ---- 66
19. *Тойво Куула.* Свадебный марш ---- 71
20. *Эркки Мелартин.* Печаль ---- 75
21. *Оскар Мериканто.* Летний вечер ---- 76

ISBN 978-5-91638-110-8

Фортепианные пьесы композиторов Финляндии

Составители и редакция: Жуковская Е.И., Плещенко В.Р. и Жуковская А.С.
Компьютерная верстка: Скрипко А.
Обложка: Федотова П.
Исключительное право на сборник принадлежит составителям.
Права защищены федеральным законодательством.
По вопросам приобретения обращайтесь по тел: 8-906-251-97-93

Мини-типография «Знакъ»
191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39
тел.: (812) 612-07-33
www.ooo-znak.ru e-mail: info@ooo-znak.ru