

Валентина Васильевна Рубцова

sternlibra@hotmail.com

доктор искусствоведения, заслуженный
деятель искусств РФ, главный редактор
издательства «Музыка»

Павел Андреевич Шатский

pavelshatskiypiano@hotmail.com

кандидат искусствоведения, старший
преподаватель Московской
государственной консерватории имени
П. И. Чайковского

Valentina V. Rubtsova, D.A.

sternlibra@hotmail.com

Merited Art Worker of the Russian Federation,
Chief Editor of the «Muzyka — P. Jurgenson»
Publishing House

Pavel A. Shatskiy, Ph.D.

pavelshatskiypiano@hotmail.com

Senior Assistant Professor of the Moscow
State P. I. Tchaikovsky Conservatory

«Не только отдать дань памяти...»

Аннотация

Настоящая публикация является рецензией на книгу «Николай Метнер. Незабытые мотивы» (отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова; М.: Московская консерватория, 2021), посвященную 140-летию со дня рождения композитора. Авторы предлагают ознакомиться с подробным обзором содержания сборника, основной тематикой его разделов и проблематикой его материалов. Издание позволяет составить многогранный облик изумительного музыканта, бесконечно преданного высоким идеалам искусства.

Ключевые слова

Н. К. Метнер, русская музыка, история музыки, Серебряный век, Е. Б. Долинская

“Not only to pay tribute...”

Abstract

The present publication is a review of the book “Nikolai Medtner. Unforgotten Melodies” (ed.-in-chief — E. B. Dolinskaya; ed. by E. B. Dolinskaya, M. G. Valitova; Moscow: Moscow Conservatory, 2021), dedicated to the 140th anniversary of the composer’s birth. The authors propose to get acquainted with a detailed overview of the content of the issue, the main topics of its sections and the problematics of its materials. The publication allows us to create a multifaceted image of an amazing musician, infinitely devoted to the high ideals of art.

Keywords

N. K. Medtner, Russian music, music history, Silver Age, E. B. Dolinskaya

В современной музыкальной культуре имя Н. К. Метнера, наряду с именами А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова, неразрывно связано с искусством Серебряного века. Но в силу сложившихся обстоятельств этот очевидный факт был довольно поздно осмыслен в отечественной науке: в 1940-е годы имя композитора попало в списки запрещенных авторов-формалистов. Музыка Метнера не исполнялась, выросло поколение музыкантов, не знающих ее, прервалась преемственность исторического опыта. Вот почему концептуальные пробелы в отечественной литературе о Метнере заполняются до сих пор. Последняя публикация на эту тему — подготовленное Московской консерваторией издание книги коллектива авторов «Николай Метнер. Незабытые мотивы» (отв. ред. Е. Б. Долинская, ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова; М.: Московская консерватория, 2021).

Сборник посвящен 140-летию со дня рождения композитора. Однако создатели книги стремились «не только отдать дань памяти Николаю Карловичу, но и попытаться заново переосмыслить его творческое наследие» [4, 9]. Составители сборника верно определили, что такому переосмыслению способствует: это публикации, воссоздающие бытовую и художественную атмосферу вековой давности, современные исследования и исторические материалы, прочитываемые в сегодняшнем культурном контексте.

Но особенно ценной в плане исторического экскурса и одновременно современного осмысления творчества Метнера является помещенная в сборнике провидческая статья Н. Я. Мясковского, впервые опубликованная в 1913 году [13]. Интуиция большого художника позволила ему дать теоретическое определение закономерностей музыкального языка, строения формы у Метнера, а также обозначить смысловые границы такого трудно формулируемого в чистой (непрограммной) музыке понятия, как «логика чувств», содержание которого базируется не на литературных описаниях, а на «внутренне-логически <...> вынужденной последовательности тематических элементов» [13, 43]. Слова Мясковского о том, что музыка Метнера, в которой много вложено духовных сил и священного огня, обречена на длительное ожидание справедливой оценки и признания, оказались пророческими.

Впрочем, многие современники композитора и в России, и за рубежом с самого начала творческого пути Метнера оценили масштаб его дарования. Об этом свидетельствует помещенный в сборнике фрагмент статьи английского музыковеда Э. Ньюмена «Среди интереснейших композиторов современности» [14], опубликованной в 1915 году в «The Musical Times» и затрагивавшей один из важнейших аспектов характеристики наследия композитора: «Метнер, — писал Ньюмен в эпоху бурного развития различных новаторских техник, — являет собою еще одно доказательство того, что сочинять можно при помощи обычных гармонических средств, усложняя их в соответствии с потребностями замысла, и при этом полностью сохранять свою самобытность» [14, 52].

В целом тематика сборника многосоставна и разнообразна. В нем 5 разделов. Материалы первых двух («В России» и «Годы странствий») посвящены отдельным страницам биографии композитора, характеристике его индивидуального облика, творческим встречам с современниками. В первую очередь здесь следует отметить фрагменты воспоминаний племянницы композитора В. П. Тарасовой (цитируемые в статье Н. Гугиной [6] и московской «музы» Серебряного века М. К. Морозовой [12]), благодаря щедрой поддержке которой состоялся целый ряд знаменательных событий в отечественной культуре. В третьем разделе искусство Метнера рассматривается в художественном контексте эпохи; в четвертом, аналитическом, обсуждаются проблемы творчества. В завершающем пятом разделе («Говорят исполнители») прорисовываются этапы пробуждения интереса к музыке Метнера в современной отечественной культуре.

Одна из центральных проблем художественного самосознания Метнера — «композитор и эпоха» — рассматривается в статье К. В. Зенкина «Николай Метнер в

музыкальном мире своего времени» [8]. Острота ситуации заключается в том, что композитор «не ощущал себя частью музыкального мира *своего* времени. Этот мир был совершенно чужд Метнеру, более того, враждебен его художественным принципам и эстетическим убеждениям» [8, 140]. При этом композитор хорошо знал поэзию, духовные течения Серебряного века, тесно общался с его представителями. Неприятие их идеалов К. В. Зенкин видит в приверженности Метнера иным эстетическим принципам и определенным нормам музыкального языка. Характеризуя классико-романтическую логику гармонии и композиции в музыке Метнера, автор статьи тонко улавливает и убежденно раскрывает в этой логике внемузыкальные символистские смысловые связи с мировосприятием композитора, отторгая иные эмоциональные, этические, воззренческие предпосылки. Эти иные предпосылки в эпоху «рубежа веков» обнажали явную тенденцию отказа от романтической трактовки «музыкального интонирования как выражения жизни чувства, как эквивалента психологического процесса» [8, 145]. Как указывает К. В. Зенкин, «романтик Метнер не мог и не хотел с этим смириться» [8, 145].

Твердо придерживаясь определенных эстетико-стилевых пристрастий уходящей классико-романтической эпохи, гениальный композитор, тем не менее, в своем творчестве ассимилировал отдельные черты современного ему искусства. Об этом пишет в своей статье «Знаки модерна в музыке Метнера» И. А. Скворцова [18]. Цитируя высказывание П. Пикассо («Ты не можешь избежать своей эпохи. Какую сторону ты не возьмешь, “за” или “против”, ты все равно внутри нее» [18, 159]), И. А. Скворцова развивает эту мысль, анализируя особенности музыки композитора, связанные с художественным стилем модерн. Среди этих особенностей автор статьи выделяет ритмику Метнера «в сочетании с полимелодической фактурой», мелодизированными фигурациями, составляющими «тонко сплетенную изысканную современную материю» [18, 161], а также особый тип мелодики, тяготеющей к приоритету линии, ее эмансипации. Характеризуя усиление линейного, орнаментального начала в мелодике Метнера, И. А. Скворцова находит подтверждение своим наблюдениям в выводе Н. Я. Мясковского: «Произведения Метнера часто имеют вид, точно все в них принесено в жертву линии...» [18, 162]. Продолжением рассуждений в этом направлении являются и наблюдения автора статьи над фактурными особенностями произведений Метнера в целом, с их насыщенным голосоведением, сближением фона и рельефа, сплошной тематизированностью ткани. И. А. Скворцова отмечает сказочные темы, сюжеты многих сочинений Метнера, близких тематике русских композиторов (Римский-Корсаков, Стравинский, Лядов) и художников (Поленов, Малютин, Врубель, Коровин) той поры. Таким образом, в определенной мере уравнивается полемическая заостренность проблемы «композитор и эпоха», заданная в предшествующей статье К. В. Зенкина.

Историческое значение творческого наследия Метнера раскрывается в статье Е. Б. Долинской «Николай Метнер и Николай Мясковский. К опыту сравнительной характеристики» [2]. Сопоставление творческих принципов автора «Забытых мотивов» и его современника, главы советской московской композиторской школы,—обнаруживает много общего: и в утверждении романтических идеалов в период преобладания антиромантических тенденций, и в тяготении к интеллектуализму и широкоохватности концепций, и в умении каждого «по-своему вдохнуть новую жизнь в традиционные средства» [2, 180]. Благодаря этой сравнивающей стратегии в описании установок двух крупнейших музыкантов, безусловно, представляющих цвет русской музыки своего времени, самоограничивающие эстетико-стилистические пристрастия Метнера воспринимаются по-новому. Они вписываются в характерную для отечественной музыки традицию органичного преломления исторического опыта [2, 185]. Добавим, что на протяжении всего XX века эта традиция в нашей культуре плодотворно развивалась, конечно же, наряду с многими новаторскими поисками.

В книге, помимо названной статьи, Е. Б. Долинской принадлежит еще несколько материалов. Ею подготовлены новые публикации архивных документов, раскрывающих

интересные факты из жизни композитора и его окружения, статьи «Чета Метнеров в Великобритании» [5], «Парадоксы эстетических совпадений: академист Н. Метнер и авангардист Э. Денисов» [3] начальное «Предуведомление», выполняющее функцию общего предисловия к книге. В целом вклад Елены Борисовны Долинской как в создание книги (автора ряда материалов, комментатора), так и в многолетнюю (начиная с 1960-х годов) подвижническую работу по пропаганде метнеровского творчества трудно переоценить.

Современному переосмыслению наследия Метнера служат аналитические статьи сборника, в которых характеризуется содержательная значимость музыки композитора. Глубоко духовная, сокровенная сущность его искусства раскрывается в статье Т. Ю. Черновой «Триумф “Романтической сонаты” в Лондоне. Хронотоп цикла» [21]. Анализ этого сочинения, коррелирующий с его концептуальной организацией, определяет сущностные особенности стиля композитора: актуальную содержательность и структурную свободу художественного мышления.

Отмечая устойчивые связи композитора с классико-романтической эпохой, в статье «О фортепианной миниатюре Метнера» [9], К. В. Зенкин раскрывает то, что характеризует героя статьи как представителя искусства «рубежа веков». Речь идет об активно-творческой трансформации интонационно-жанровых образований, насыщении интонаций поэтически-символистским «излучением» [9, 211].

Стилевые особенности вокальной музыки Метнера анализируются в статье немецкого исследователя К. Фламма «Романсы Николая Метнера на слова Андрея Белого» [20]. Автор публикации в свое время изучал творчество Метнера, издал в Берлине монографию (*Flamm C. Der russische Komponist Nikolaj Metner. Studien und Materialenn. Berlin, 1995* [22]). В архивах Российского национального музея музыки он разыскал неизвестный автограф романса Метнера «В предсмертном холоде застыло...» на слова того же Андрея Белого. Факсимильная репродукция романса была опубликована Фламмом в его монографии. Однако ни романс, ни сам факт его существования были до выхода рецензируемой книги не известны русским читателям, о чем свидетельствует, в частности, указание в выпущенной в 2017 году двухтомной переписке Андрея Белого и Эмилия Метнера [1, 12]. Теперь в статье Фламма на русском языке приведены полный текст романса с подробными текстологическими комментариями.

Во многих публикациях сборника содержится интересная информация о творческих связях Метнера с отечественными и зарубежными музыкантами, проводятся эстетические параллели с искусством его современников. Такие материалы читатель настоящей книги найдет в статьях Р. Н. Слонимской «Н. К. Метнер — В. В. Щербачев» [19], Е. Д. Кривицкой «История одной дружбы: Марсель Дюпре и Николай Метнер» [10], Т. Ю. Масловской «Н. К. Метнер и А. Ф. Гедике: разные судьбы» [11], Т. А. Зайцевой «“Сказки” Н. К. Метнера и В. В. Нильсена» [7] и других. Привлекают внимание читателя и статьи Г. А. Писаренко «Исполняя романсы Н. К. Метнера с С. Т. Рихтером» [16], Д. Пархиной «Заметки о Второй импровизации ор. 47» [15], содержащие ценный анализ исполнительского опыта музыки Метнера.

В целом материалы сборника воссоздают многогранный облик изумительного музыканта, бесконечно преданного высоким идеалам искусства, «рыцаря» музыки, истово служившего ей всю свою жизнь, несмотря ни на какие неожиданные повороты, которые судьба ему преподносила. Важно, что все материалы книги стимулируют интерес к творчеству композитора, который в последние годы все активнее проявляют исполнители и публика в России и за рубежом, что отражает также ряд статей сборника. В этом плане особенно примечательна статья В. М. Троппа «По направлению к Метнеру» [17], описывающая путь возвращения музыки Метнера в отечественную культуру, путь, который еще не завершился. Выход данного сборника, безусловно, будет еще активнее способствовать этому возвращению.

Литература

1. Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка. 1902–1915 : в 2 т. Т. 2: 1910–1915 / [подг. текста А. В. Лаврова и др.; ред.: А. Лавров, Т. Павлова; комм. А. В. Лаврова и Дж. Малмстада; вст. ст. А. В. Лаврова]; Институт русской литературы (Пушкинский дом), Российская академия наук. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 732 с.
2. Долинская Е. Б. Николай и Николай Мясковский // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 173–186.
3. Долинская Е. Б. Парадоксы эстетических совпадений: академист Н. Метнер и авангардист Э. Денисов // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 262–267.
4. Долинская Е. Б. Предупреждение // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 7–13.
5. Долинская Е. Б. Чета Метнеров в Великобритании // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 131–139.
6. Гугина Н. А. Николай Метнер // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 14–18.
7. Зайцева Т. А. «Сказки» Н. К. Метнера и В. В. Нильсена // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 288–300.
8. Зенкин К. В. Николай Метнер в музыкальном мире своего времени // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 140–157.
9. Зенкин К. В. О фортепианной миниатюре Метнера // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 206–224.
10. Кривицкая Е. Д. История одной дружбы: Марсель Дюпре и Николай Метнер // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 119–130.
11. Масловская Т. Ю. Н. К. Метнер и А. Ф. Гедике // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 166–172.
12. Морозова М. К. Метнер // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 19–32.
13. Мясковский Н. Я. Н. К. Метнер // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 40–47.
14. Ньюмен Э. «Среди интереснейших композиторов современности» // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 48–53.
15. Пархина Д. Заметки о Второй импровизации ор. 47 // Николай Метнер. Незабываемые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 301–315.

16. *Писаренко Г. А.* Исполняя романсы Н. К. Метнера с С. Т. Рихтером // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 316–321.
17. *Тропп В. М.* По направлению к Метнеру // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 268–287.
18. *Скворцова И. А.* Знаки модерна в музыке Метнера // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 158–165.
19. *Слонимская Р. Н.* Н. К. Метнер – В. В. Щербачёв // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 109–118.
20. *Флам К.* Романсы Николая Метнера // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 239–261.
21. *Чернова Т. Ю.* Триумф «Романтической сонаты» в Лондоне. Хронотоп цикла // Николай Метнер. Незабытые мотивы / отв. ред. Е. Б. Долинская; ред.-сост. Е. Б. Долинская, М. Г. Валитова. М.: Московская консерватория, 2021. С. 225–238.
22. *Flamm C.* Der russische Komponist Nikolaj Metner. Studien und Materialen. Berlin: Kuhn, 1995. XXIV, 690 S. (Studia slavica musicologica; Bd. 5).