

Весельева Валерия Дмитриевна

преподаватель

МБУДО «ДМШ №21»

г. Казань, Республика Татарстан

ВКЛАД Н.К. МЕТНЕРА В РАЗВИТИЕ ЖАНРА РУССКОГО ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА XX СТОЛЕТИЯ

Аннотация: автор подробно останавливается на фортепианных концертах Метнера, которые являются очень значительными, масштабными и глубокими по замыслу, но в то же время редко исполняемыми сочинениями прошлого столетия. В наше время творчество Метнера, в частности его концерты, получают «второе дыхание» и активно начинают внедряться в репертуар пианистов, что подтверждает актуальность данной статьи. Основная задача работы – привлечение внимания и интереса исследователей и исполнителей к творчеству Метнера, популяризация концертов композитора.

Ключевые слова: композитор, фортепианное творчество, русский фортепианный концерт XX века.

Фигура Николая Карловича Метнера занимает глобальное место в мировом музыкальном творчестве XX века. Являясь блестящим пианистом и композитором, он в значительной степени обогатил фортепианный репертуар своими сочинениями. За Метнером исторически закрепилось имя «камерного» композитора: если музыка его современников – Скрябина и Рахманинова – блещет своей эмоциональностью, патетикой, ярчайшими всплесками эмоций, открытостью чувств, то музыка Метнера скорее устремлена «вглубь», является более сосредоточенной и несколько интроверсивной.

Долгое время личность Н.К. Метнера переживала забвение, но на сегодняшний день интерес к творчеству этого композитора в мире музыкальной культуры значительно возрос. Большой вклад в популяризацию музыки Метнера внесли такие выдающиеся пианисты, как Борис Березовский и Хемиш Милн. Ежегодно организуются различные концерты, конкурсы, фестивали, посвящен-

ные творчеству Метнера, в том числе крупнейший в своем роде Метнер-фестиваль, организованный Б. Березовским.

В этой работе мы остановимся на Концертах для фортепиано с оркестром Н.К. Метнера и выявим характерные черты музыкального языка композитора.

На рубеже XIX–XX столетий в среде отечественных музыкантов все больше и больше возникал интерес к непрограммным инструментальным жанрам. Взгляд многих композиторов был обращен в сторону крупной формы, где лидирующими стали такие жанры, как соната и концерт. Предпосылкой к развитию жанра концерта стал прежде всего невероятный расцвет русской исполнительской школы, а также огромные достижения русских композиторов в области симфонизма.

Перу Н.К. Метнера принадлежат три фортепианных концерта. К жанру концерта Н.К. Метнер обратился достаточно поздно: его Первый концерт с-молл обозначен ор. 33. До этого им были созданы уже такие крупные сонаты, как ор. 22, 25, 27, 30. Стоит отметить непохожесть его концертов между собой. Каждый концерт – это совершенно особенный тип высказывания, совершенно разный круг образов и различные музыкальные формы.

Первый концерт имеет посвящение – «Памяти матери». Это одно из немногих произведений Метнера, где главенствуют мужественные образы скорбно-трагедийного плана. Этот концерт стал наиболее исполняемым и наиболее «понятным» исполнителю и слушателю. Концерт сочинялся в годы Первой мировой войны в Москве. Став свидетелем этих грозных событий, композитор пишет, пожалуй, самое сильное по драматизму и накалу страстей сочинение. В нем Метнер раскрывает свой взгляд на события, происходящие вокруг, т. е. произведение становится своеобразным отражением эпохи. Возможно, поэтому именно этот концерт нашел наибольший отклик у слушателя. Эдна Айлз, ученица Метнера, вспоминает: «В декабре 1947 года я повторила Первый концерт Метнера... как раз тогда было много разговоров об атомных бомбах; перед моим выходом на эстраду Метнер мне сказал: «По мощи начало должно звучать, как взрыв пяти атомных бомб!» [1].

Интересна концепция произведения: концерт одночастен, построен в форме сонатного аллегро с предельно развитым каждым разделом внутри. На протяжении концерта выдерживается стройная линия развития образов от мужественных скорбно-драматических до торжественных, жизнеутверждающих в заключительном разделе.

Второй концерт ор. 50 (так же с-moll) посвящен С.В. Рахманинову. Действительно, концерт в чем-то созвучен Второму Рахманинова. Сочинение открывается колокольной, несколько «набатной» партией фортепиано. Эта «колокольность» прослеживается на протяжении всей первой части. В некоторых эпизодах мы улавливаем даже некоторую гармоническую связь с музыкой Рахманинова. Концерт имеет классическую трехчастную структуру, где каждая часть имеет свое название – «Токката», «Романс», «Дивертисмент». Сочинение написано рукой зрелого мастера, он выделяется классической стройностью и доведенной до совершенства формой. В отличие от Первого концерта, здесь во всем богатстве и многообразии открывается другая, лирическая сторона композитора. Мелодия поражает своей «простотой» и вдохновенностью, в чем, бесспорно, и кроется гениальность метнеровского мелодизма. Также стоит подчеркнуть яркую характерность, танцевальность, удивительное и непревзойденное ритмическое разнообразие материала, что ярко раскрывает разные стороны русской жизни.

Третий концерт ор. 60 e-moll был написан Метнером уже на склоне лет. Концерт имеет название «Баллада» и вдохновлен балладой «Русалка» М. Лермонтова. Примечательно, что посвящен этот концерт индийскому принцу Джаячамараджendra, 25-му Махарадже штата Майсур. Он являлся известным философом, музыковедом, мыслителем, который настолько вдохновился музыкой Метнера, что добровольно профинансировал запись большого количества его произведений и занимался популяризацией его музыки. Сочинение создавалось, когда Метнер фактически был изолирован от всего мира, укрываясь в небольшой деревушке под Лондоном. Находясь в состоянии тревоги за Родину, он был уже не в силах писать на «актуальные» темы, поэтому предпочел уйти мир фантастики, сказочных образов.

Стоит отметить, что среди, казалось бы, таких непохожих друг на друга концертов, есть одна общая главная черта – главенствующая, подчиняющая себе всё остальное, роль фортепиано. Часто (особенно в Первом и Третьем концерте) партия оркестра мыслится не как равноправный участник соревнования солиста с оркестром, а скорее, как «необходимый элемент, на фоне которого развивается партия пианиста» [4]. Метнер дает комментарий к Третьему концерту: «оркестр, как хор в трагедии, рояль, как рассказчик». В этом плане уникален Второй концерт, где в первой части и в финале оркестр выступает практически «на равных» с солистом.

Подводя итог, вклад Метнера в развитие русского фортепианного концерта сложно переоценить. Конечно, жанр концерта не являлся основным в творчестве композитора, он тяготел к более компактным формам изложения, о чем свидетельствуют, например, его непревзойденные фортепианные сонаты или созданный им новый жанр сказки. Однако не стоит умалять достоинства фортепианных концертов Метнера, где мы чувствуем удивительно трепетное отношение к фортепиано, открываем для себя новые грани звучания рояля, а также поражаемся красочности, яркой образности, характерности музыки, своеобразию музыкального языка и непохожести ни на кого. Все это формирует особый язык Метнера, особый стиль его изложения и письма, который, в свою очередь, требует и особого подхода к исполнению его сочинений.

Актуальны слова Л. Сабанеева: «Самый тип и сущность этого глубокого творчества предопределяет его быть «музыкой для немногих, для избранных». Это творчество имеет то великое преимущество, что оно находится вне опасности вульгаризации – опошления от слишком частого появления перед людьми, в сущности, от искусства далекими. Наподобие хотя бы второй части «Фауста» Гёте, это – музыка, которую прослушают не сотни тысяч и не миллионы, а только сотни людей, но зато они ее смогут вполне и освоить, и оценить» [6].

Список литературы

1. Айлз Э. Н.К. Метнер – друг и учитель / Э. Айлз; сост.-ред. З.А. Апетян. – М.: Советский композитор, 1981. – С. 173.
2. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства / А.Д. Алексеев. – Ч. 2. – М.: Музыка, 1967. – С. 285.
3. Алексеев А.Д. Русская фортепианная музыка. От истоков до вершин творчества / А.Д. Алексеев. – М.: Академии наук СССР, 1963.
4. Долинская Е.Б. Николай Метнер: монографический очерк / Е.Б. Долинская; Государственный центральный музей музыкальной культуры им. Глинки. – М.: Музыка, 1966. – С. 190.
5. Долинская Е.Б. Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия: исследовательские очерки / Е.Б. Долинская. – М.: Композитор, 2005. – 560 с.
6. Сабанеев Л.Л. Н.К. Метнер. Воспоминания о России / Л.Л. Сабанеев. – М.: Классика-XXI, 2005.