

Фестивали, концерты

Nadezhda KARPUN Russia-Poland musical dialogue: to be continued

Review of the closing concert of the XVIII International Conservatory Week Festival, dedicated to the 100th anniversary of Poland regaining independence. The concert featured the Petersburg premiere of the symphonic poem *The Rise and Triumph* (2018) by Sergey Slonimsky, professor of the Saint Petersburg Conservatory, as well as works by Polish composers V. Maliszewski and V. Lutosławski.

Keywords: International Conservatory Week Festival, the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, S. M. Slonimsky, V. Maliszewski, V. Lutosławski, F. Liszt, Russia-Poland musical dialogue.

Надежда КАРПУН Русско-польские музыкальные связи: продолжение следует

Рецензия на концерт-закрытие XVIII фестиваля «Международная неделя консерваторий», посвященный столетию независимости Республики Польши. В концерте состоялась петербургская премьера симфонической поэмы профессора Санкт-Петербургской консерватории Сергея Михайловича Слонимского «Восхождение и триумф» (2018), а также прозвучали произведения польских композиторов В. Малишевского и В. Лютославского.

Ключевые слова: фестиваль «Международная неделя консерваторий», Санкт-Петербургская консерватория, С. М. Слонимский, В. О. Малишевский, В. Лютославский, Ф. Лист, русско-польские музыкальные связи.

В многолетней, богатой событиями истории взаимодействия русской и польской культур особое место занимает музыкальное искусство. Связи между композиторскими и исполнительскими школами двух стран поддерживаются до сих пор, несмотря на все политические конфликты и сложные, противоречивые исторические обстоятельства.

Фестиваль «Международная неделя консерваторий» вот уже восемнадцать лет каждый год¹ приглашает в Петербург представителей высших музыкальных школ Польши. В концертах разных лет участвовали музыканты из Вроцлава, Варшавы, Гданьска, Кракова, Быдгоща, Катовице, Лодзи, Познани. В 2007 году состоялось торжественное вручение Диплома и мантии Почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории всемирно известному польскому композитору Кшиштофу Пендерецкому. В 2015 году в консерватории была проведена

международная научная конференция «Русско-польские музыкальные горизонты», по материалам которой в 2018 году вышел сборник научных статей «Русско-польские музыкальные связи» [2].

Связи с польскими музыкантами Петербургская консерватория укрепляла и поддерживала со дня своего основания. Одним из ее первых педагогов, приглашенных Антоном Григорьевичем Рубинштейном, был Теодор Лешетицкий. Ученики Т. Лешетицкого стали ключевыми фигурами в истории отечественного пианистического искусства. Тесными были связи и среди композиторов.

Ученик Н. А. Римского-Корсакова, член Беляевского кружка и основатель Одесской консерватории Витольд Малишевский познал под руководством великого русского композитора мастерство оркестровки, чувство формы и передал свой опыт своим ученикам — в том

¹ Исключением стал 2016 год.

числе, Витольду Лютославскому. А крупнейший представитель современной петербургской композиторской школы Сергей Михайлович Слонимский не раз говорил о своей любви к творчеству Лютославского. В приветственном слове к сборнику «Русско-польские музыкальные связи» он пишет: «Гениальный Лютославский оказал огромное влияние на мое поколение русских музыкантов и на несколько поколений более молодых наших композиторов» [2, с. 12–13].

Еще в далеком 1963 году С. М. Слонимский создал цикл «Польские строфы» для меццо-сопрано и флейты. Все эти годы петербургский мастер поддерживает дружеские связи с композиторами Польши. Он является обладателем Командорского Креста Ордена за заслуги республики Польша (2003) и золотой медали «За заслуги в культуре Gloria artis» Министерства культуры Польши (2011).

Большую роль для продолжения диалога музыкальных культур России и Польши играют также концерты и конференции, организованные Санкт-Петербургской консерваторией совместно с исполнителями и музыковедами Польши.

В рамках XVIII фестиваля «Международная неделя консерваторий» состоялось событие мирового масштаба, продолжающее музыкальный диалог России и Польши. 28 октября 2018 года в Концертном зале Мариинского театра на концерте-закрытии фестиваля прозвучали

«Радостная увертюра» В. Малишевского, Концерт для фортепиано с оркестром В. Лютославского, а также состоялась петербургская премьера симфонической поэмы С. М. Слонимского «Восхождение и триумф» (2018). Концерт был приурочен к 100-летию независимости Республики Польша. Все три произведения исполнил Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории (дирижер — Алексей Васильев), солист — Павел Завадский (фортепиано).

Преимственность разных поколений музыкантов в этой программе была очень заметна. В деталях каждого произведения улавливались традиции русской и польской культур, и шире — европейской музыки. Форма увертюры Малишевского связана с общеевропейскими канонами, а опора на бытовые жанры в темах, пасторальные переключки деревянных духовых в репризе напомнили особенности симфонизма и оркестровки Римского-Корсакова (сочинение написано в год окончания Малишевским Санкт-Петербургской консерватории).

В камерном звучании фортепиано, в мелодизации виртуозных пассажей у Лютославского — и хрупкая лирика Ф. Шопена, и тонкие импрессионистические краски, а в тематизме начала Концерта для фортепиано — аллюзии на начало Первого скрипичного концерта К. Шимановского.

Тесно связана с польской культурой и симфоническая поэма С. М. Слонимского «Восхождение и триумф».

Эта связь прослеживается в авторском подзаголовке («Посвящается столетию независимости Республики Польша»), в использовании польских народных тем.

В то же время, авторское название и музыкальное «наполнение» этого сочинения вызывает и иные ассоциации. Название «Восхождение и триумф», а также сам жанр симфонической поэмы могут сразу напомнить о листовской поэме «Тассо. Жалоба и триумф». Тут и сходное деление на две контрастные по темпу и настроению части, и интонационное единство первой из них, и лейтмотивное повторение начальной темы, и общее устремление к финальному, утверждающему выводу. Однако если Лист следовал за сюжетом Байрона, то Слонимский, кажется, существенно отходит от заявленной в заголовке программы.

Начальный яркий речитатив трубы, напоминающий похожие соло Стравинского и Скрябина, как бы вводит в действие, причем ретроспективно, рассказывая об уже произошедшем. Этот своеобразный призыв является важным драматургическим и композиционным «узлом». Тема постоянно обозначает себя, звучит и в медленной, и в быстрой частях поэмы.

Повествование начинается с проведения яркой, выразительной темы. Вдохновенная протяженная мелодическая линия в процессе развития обрастает множеством подголосков, чрезвычайно усложняется благодаря постоянному вариантному развитию. И все же, несмотря на включение все новых тембров, на полифонизацию, эта тема ощущается как нечто целое, единое в своем многообразии — пока не прерывается пассажами и четвертитоновыми мотивами арфы.

С этого момента «все идет не так», как могло бы быть, если прямо следовать программе. Вместо ожидаемого восхождения — распад темы на отдельные фразы-осколки, которые звучат у разных инструментов. Соло арфы, ансамбль струнных с виолончельным и скрипичным соло — порой очень экспрессивные — все же никак не могут объединиться. Это не превозмогание, а жалоба, достигающая своей лирической кульминации в соло флейты. Слонимский здесь использует очень яркий прием, применяющийся в современной музыке, — пение с игрой, рождающий особое, необычное по звучанию движение параллельными чистыми интервалами, что, в сочетании с тембром человеческого голоса, придает мелодии исповедальный характер.

Литература

1. В Казани прошла премьера симфонической поэмы Сергея Слонимского «Восхождение и триумф» [Электронный ресурс] // ТАСС, информационное агентство. Режим доступа: <https://tass.ru/kultura/5699438> (дата обращения: 11.11.2018).
2. Русско-польские музыкальные связи: сб. статей / Ред.-сост. Н. А. Брагинская, ред. Н. И. Дегтярева. (Санкт-Петербургская консерватория, Польский институт в Санкт-Петербурге). СПб.: Скифия-принт, 2018. 234 с.

В звучащих «жалобах» можно увидеть как связь с «Тассо», так и важное отличие: если у Листа это трагедия одного героя, то здесь, скорее, речь идет о множестве людей — слишком уж многомерна, внутренне разнообразна тема медленной части поэмы.

Долго, очень долго разрозненные фразы словно не в силах собраться в единое проведение. А когда это происходит, начинается переходный раздел. Может быть, это и есть восхождение? Но нет: отголоски народных польских тем не воспринимаются как преодоление разрозненности, они звучат почти чужеродно.

И вдруг — перелом. После соло ударных начинается быстрый раздел. Долгожданный триумф? Снова обман ожиданий: в оркестровке, почти в точности воспроизводящей стилистику симфонических произведений Шостаковича (как и раздел с ударными), темы звучат гротескно и даже несколько устрашающе. Развитие «наподобие „Камаринской“», которое отмечал в одном из интервью Слонимский [1], конечно, напоминает метод Глинки, но образное наполнение здесь другое: от ощущения потерянности, мольбы, прямых угроз, насилия — к подлинному объединению и торжественному завершению с одновременным проведением всех основных тем.

В таком долгом «собрании» главной идеи — еще одна неожиданная ассоциация: с Девятой симфонией Бетховена. Может быть, «Восхождение и триумф» — это не столько торжественное провозглашение идеи независимости Польши, сколько призыв к объединению, взаимному диалогу, дружбе — тому, к чему призывал и Бетховен в своей «Оде к радости»? Возможно, это еще одно напоминание о том, что именно искусство соединяет наши сердца, несмотря на разрозненность современного мира, несмотря на насилие «извне».

Об этом, кстати, говорит и сам Слонимский в интервью: «То, что отношения у политиков довольно скверные, напряженные — это не касается людей искусства, и особенно музыки, потому что мы дружим. Наше дело дружить, налаживать сотрудничество, дружбу...» [1].

Несомненно, концерт-закрытие XVIII Фестиваля «Международная неделя консерваторий» подтвердил слова современного классика: культурное сотрудничество между Россией и Польшей будет продолжаться, музыкальные связи невозможно оборвать, несмотря ни на что. Так что — продолжение следует...