

ЛИКИ МОДЕРНА

Л.М. Корж,
 председатель правления
 Пермской музыкальной
 общественной организации
 «Классик»

В память о выдающемся пермском архитекторе Александре Бонавентуровиче Турчевиче и в честь 155-летия со дня его рождения в течение года в Музыкальной гостиной ПНЦ УрО РАН состоялись семь вечеров музыкально-просветительского проекта «Лики модерна». Проект был задуман как музыкальное приношение маэстро Турчевичу, воплотившему в своем творчестве европейские идеи архитектуры эпохи модерна. А.Б. Турчевич, человек редкой одаренности, будучи талантливым архитектором, был также одним из ведущих актеров пермского театра в конце 70-х годов XIX века, главой его труппы, организатором не только оперных спектаклей, но и музыкально-литературных вечеров. Многогранность личности Турчевича, его неразрывная связь с эпохой Серебряного века определили содержание проекта «Лики модерна», объединившего несколько жанров искусства и людей различных творческих профессий. Начало цикла юбилейных вечеров было положено 25 марта 2010 года, а завершился он большим гала-концертом в день рождения маэстро Турчевича.

*И вновь следить в духовных безднах звука,
 Не встыхнул ли еще не бывший след...
 К. Бальмонт «Звездные знаки»*

Серебряный век – это эпоха русского культурного Ренессанса. Она длилась недолго, не более четверти века, и совпала с эпохой модерна во всей Европе. Широкая и могучая волна нового искусства в России зародилась в 90-е годы XIX века и сошла на нет после 1917 года, с началом гражданской войны. Творчество Турчевича, родившегося 26 февраля 1855 года, совпало по времени с Серебряным веком и вобрало в себя всю его многомерность и динамизм.

Немногим более чем за 20 лет дея-

тельности строительно-технического бюро Турчевича, первой частной архитектурной мастерской в Перми, им было спроектировано более 150 зданий, городских усадеб и храмов. Сегодня из всего богатого наследия талантливого зодчего, создавшего удивительные по красоте здания в стиле модерн, бывший Дом купца С.М. Грибушина, в настоящее время – ПНЦ УрО РАН, является единственным в Перми, у которого была осуществлена научная реставрация и фасада, и пластического оформления интерьеров. Располо-

А.Б. Турчевич с сыном Борисом

Живописный модерн (фрагмент лепнины по рисунку А.Б. Турчевича)

жение комнат также осталось неизменным, а музыкальная гостиная по-прежнему радует превосходной акустикой.

Как и архитектура, культурным феноменом в Серебряном веке была поэзия. Стихи кумиров того времени: А. Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта, И. Северянина – хорошо знала русская интеллигенция. На всевозможных музыкально-поэтических вечерах их декламировали в модной тогда манере нараспев. Известно, что А.Б. Турчевич любил организовывать такие вечера и сам в них участвовал. И мы решили в одну из концертных программ цикла включить поэтический ряд, не предполагая, что нас ждут приятные сюрпризы. Оказалось, что пермский актер Валерий Панасенко прекрасно знает не только поэзию Серебряного века, но и архитектуру. Его увлечение модерном вылилось в составление и издание сборника статей о сохранившихся и разбросанных по всей России архитектурных шедеврах той эпохи. Тему архитектуры продолжила выставка фотографий и открыток «Пространство А.Б. Турчевича», выполненных пермским фотографом и дизайне-

ром Натальей Крыловой. Собранные вместе, эти работы в целом представляли собой фотоисследование архитектурного стиля Турчевича.

Пространство музыкальной гостиной наполнялось непостижимо-новым смыслом, когда исполнялись произведения, созданные, как и Дом Грибушина, в эпоху Серебряного века. Особенно пронзительно звучала русская музыка. Определяющей чертой стиля модерн, как в архитектуре, так и в музыке, является установка на декоративность. Она диктует сложное сплетение нескольких мелодических линий-голосов, их причудливые изгибы, новые гармонические сочетания. Эта «мерцающая» полифоническая фактура слышна во многих фортепианных произведениях С. Рахманинова. Их любят и исполнители, и публика, поэтому этюды-картины и прелюдии С. Рахманинова не раз включались в программы вечеров цикла «Лики модерна».

Характернейшая черта модерна – стилизация мотивов древнерусского искусства

Наталья Мошкарова

ва, возрождение исконно русских фольклорных сюжетов. Подлинными новаторами в области музыкального языка того времени были М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский. Фрагменты их сценических сочинений вошли в совместную концертную программу лауреатов международных конкурсов Натальи Мошкаровой (фортепиано) и Алексея Тарана (балалайка). Virtuозно переданная стихия вихревого танца и одновременно трагические предчувствия, пронизывающие фортепианный цикл С. Прокофьева «Сарказмы», напомнили о контрастах в искусстве Серебряного века.

Художественным событием стал вокальный вечер, на котором прозвучали два произведения, созданные на один образный мотив, но с разницей во времени – сто лет. Это была музыка М. Гнесина под названием «ROSARIUM» к двустихиям его современника, идеолога русского символизма Вяч. Иванова, и вокальный цикл современного пермского дирижера и композитора Дмитрия Батина «Пять оттенков розы» на стихи пермского поэта А. Володеева. В программу этого вечера солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Наталья Кириллова

(сопрано) включила также редко исполняемый вокальный цикл С. Прокофьева «Пять песен без слов». Состояние творческого поиска, присущее певице, целиком разделяла с ней Татьяна Прощайло, концертмейстер и единомышленник. Благо-

Алексей Таран

даря такому взаимопониманию в дальнейшем нам легко и интересно работилось над содержанием вечера, посвященного французской музыке конца XIX начала XX веков. Этот вечер получил название «Парижский акцент».

Тема «Парижский акцент» возникла неслучайно: если идеи архитектурного модерна в то время стремительно распространялись из Парижа и Брюсселя на Восток, то из России в Европу пришла яркая самобытность новой музыки, покоряющей смелостью обновления музыкального языка, блестящим разнообразием гармонических и оркестровых красок. В значительной мере они были восприняты и развиты К. Дебюсси, а впоследствии М. Равелем. Особенности творческого стиля, свойственным их времени, и был посвящен этот вечер, где прозвучали также произведения Л. Делиба, К. Сен-Санса и, впервые в Перми, Ф. Гобера. В концертной программе вечера приняла участие виолончелистка Елена Туева.

Наступил момент для искренних слов благодарности музыкантам. Профессиональные и талантливые, они с готовностью откликнулись на идею цикла и привнесли в него собственные мысли. Об этом мы беседовали с Наталией Кирилловой.

Наталия Кириллова

– Наташа, Вы приняли участие в пяти вечерах цикла «Лики модерна».

Елена Туева

Вам близка камерная музыка рубежа XIX–XX веков?

– Да. Мое увлечение камерной музыкой рубежа XIX–XX веков началось еще в ранней юности, в годы учебы в Нижегородском музыкальном училище им. М.А. Балакирева. Особенно меня интересовали жизнь и творчество французских композиторов. М. Равель, К. Дебюсси, Э. Шоссон, Г. Форэ, Ф. Пуленк, А. Дюпарк, К. Сен-Санс, Л. Делиб ... – их музыка с головой захлестнула меня своими необычными гармониями, красотой мело-

Татьяна Процайло

дизма и поэзии. Позже я стала изучать музыку композиторов русского модерна – М. Ипполитова-Иванова, Н. Черепнина, Н. Метнера, А. Гречанинова. Сегодня я не представляю себя без этой удивительной музыки и стараюсь исполнять ее как можно чаще.

– С 2009 года Вы являетесь солисткой Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Одновременно ведете активную концертную деятельность. Так было и раньше?

– К счастью, да. Я окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки, факультет сольного пения – класс Л.Е. Рубинской. В разное время сотрудничала с камерными оркестрами и ансамблями старинной музыки Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга, участвовала в международных музыкальных проектах, фестивалях и мастер-классах. В 2004 году принимала участие в концерте-открытии VII международного фестиваля Earlymusic, проходившем в Санкт-Петербурге и Москве. На этом концерте в дуэте со всемирно известным английским контртенором Майклом Чансом мне посчастливилось исполнить партию сопрано в оратории «Stabat Mater» Дж.Б. Перголези. В 2005 году я побывала на международных конкурсах вокалистов имени Ф. Виньяса в Барселоне, имени М. Каллас в Афинах, позже на конкурсе старинной музыки в Швеции, в городе Брюгге. В 2008 году была удостоена звания лауреата Гран-при международного фестиваля-конкурса Musica Classica «Венская весна» в городе Рузе Московской области. Сегодня я с большой радостью работаю в Перми, имея возможность исполнять как оперную, так и камерную музыку, в том числе музыку пермских композиторов.

– Ваше отношение к Музыкальной гостиной Пермского научного центра?

– Когда я впервые оказалась в этой Музыкальной гостиной, меня невероятно восхитила и красота ее интерьеров, и современная жизнь музыки в союзе с наукой, и купеческая культура бывших владельцев этого уникального особняка.

Я всегда мечтала исполнять музыку модерна в залах того времени, в котором жили и творили композиторы той эпохи, ведь тогда бы их музыка звучала в своей естественной стихии, что не могло бы не передаться слушателям! И, к моему счастью, в Перми мне представилась такая возможность. Прошедший в ноябре пятый концерт цикла «Лики модерна» – погружение во французский модерн – это моя воплотившаяся мечта! От первого до последнего звука я чувствовала в зале особенную атмосферу – трепетное внимание и отклик публики, звучавший вместе с музыкой от сердца к сердцу. Это незабываемо, а еще – потрясающая акустика в обрамлении лепного декора! Могу сказать, что когда мы с семьей приехали в Пермь, у меня сразу возникло такое ощущение, что я здесь когда-то жила – подобное со мной было в Барселоне. И что совершенно необъяснимо, эти два города представляются мне похожими: старинные перекрестки, перспективы, холмы, прибрежная линия, высота зданий и их сочетание, ширина улиц и центральный проспект, как большой городской бульвар, сбегаящий к реке, и, конечно, – модерн! Модерн – это моя любовь, это мой воздух, которым я дышу! Где бы я не находилась, когда я вижу элементы модерна – ковку, форму дверей или окон, витражи, лепные украшения фасадов, я остаюсь в восторге и замираю. Это восхищает! Здесь, в Перми, спасенный модерн, это очень отрадно, а в Костроме, например, много разрушенного и погибающего... Я была счастлива участвовать в концертной программе, посвященной пермскому архитектору А.Б. Турчевичу, воспевшему модерн в своих творениях. Через выдающуюся личность Турчевича я лучше узнала Пермь. Иду по городу и вижу: самые красивые исторические здания Перми – это здания Турчевича, и их архитектура наполнена музыкой, и это меня вдохновляет к новым программам!

Польские корни Турчевича, родившегося в семье потомственного дворянина, подсказали тему еще одного вечера цикла. Это был Вечер польской культуры, где ко-

Виталий Коваленко

Ведущая вечера Л.М. Корж и профессор В.Л. Семенов

нечно, звучала музыка гения Польши Ф. Шопена. Фортепианные сочинения (полонезы и мазурки) исполнил пианист Виталий Коваленко, а редко звучащие вокальные переложения, сделанные знаменитой певицей П. Виардо, ожили благодаря Н. Кирилловой. Интересными были и выступления гостей вечера. Профессор В.Л. Семенов, автор монографии «А.Б. Турчевич – актер и архитектор», покорила слушателей эрудицией и вниманием к деталям жизни архитектора. Доктор ис-

торических наук А.В. Черных представил свою новую книгу очерков «Поляки в Пермском крае». Председатель правления Пермского центра польской культуры М.В. Старцева принесла в подарок совсем недавно вышедший и прекрасно оформленный набор открыток «Творчество Александра Турчевича» (составитель – В.Ф. Гладышев). Польский журналист Г. Михалик порадовал слушателей интересным выступлением о творчестве польских писателей-модернистов.

Н. Кириллова и С. Власов (опера «Разбитая чашка»)

Помня об увлечении Турчевича театром и его участии в разработке обширной программы развития театрального искусства на Урале, мы решили пойти на эксперимент. Руководству Пермской оперы было предложено на один вечер перенести постановку одноактной комической оперы Г. Доницетти «Разбитая чашка...» из театрального фойе в Музыкальную гостиную Пермского научного центра. К нашей взаимной радости, постановка успешно состоялась. Возможно, это и был камерный театр «в духе Турчевича». Пронизанный изяществом музыки и легкостью актерской игры, спектакль произвел самое яркое впечатление и запомнился слушателям гостиную надолго. С удовольствием называю его участников: Н. Кириллова (сопрано), С. Власов (тенор), О. Иванов (бас), Г. Знаменская (концертмейстер) и дирижер Е. Кириллов.

Семь вечеров с Александром Турчевичем – это семь встреч с эпохой Серебряного века. Ни один из вечеров не был похож на другой. Невольно приходит мысль о том, что многогранная личность А.Б. Турчевича, который, несомненно, был ключевой фигурой пермской культуры начала прошлого столетия, и в наши дни влияет на культуру города. Его творческое наследие остается притягательным и загадочным как подлинные образцы искусства.

Хочется выразить глубокую признательность Юлии Мырцевой за активное участие в разработке проекта «Лики модерна» и его осуществлении на всех этапах. Фото для статьи любезно предоставил Павел Корж.

«ЛИКИ МОДЕРНА»

Цикл вечеров камерной классической музыки, посвященный 155-летию со дня рождения пермского архитектора А.Б. Турчевича
Музыкальная гостиная ПНЦ УрО РАН

Записи 2009–2011 гг.

1.	С. Рахманинов. «Здесь хорошо», романс на стихи Г. Галиной	02.16
2.	С. Рахманинов. «Они отвечали», романс на стихи В. Гюго, перевод Л. Мея	01.57
3.	С. Рахманинов. Вокализ, Ор. 34 № 14 (<i>фрагмент</i>)	04.13
4.	Ф. Шопен. Мазурка a-moll, Ор. 17 № 4 (<i>фрагмент</i>)	02.58
5.	Ф. Шопен. Вальс h-moll, Ор. 69 № 2 (<i>фрагмент</i>)	01.13
6.	Н. Римский-Корсаков. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка»	03.17
7.	К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти» (<i>фрагмент</i>)	04.31
8.	С. Прокофьев. Сарказмы, № 4 (<i>фрагмент</i>)	00.47
9.	С. Прокофьев. Сарказмы, № 5 (<i>фрагмент</i>)	01.29
10.	Э. Элгар. «Да здравствует любовь!» (<i>фрагмент</i>)	02.51
11.	Ф. Гобер. «Мадригал» (<i>фрагмент</i>)	02.29
12.	Ф. Шопен. Этюд c-moll, Ор. 25 № 12 (<i>фрагмент</i>)	02.33
13.	Ф. Шопен – П. Виардо. Вальс «Цветы»	05.58
14.	К. Сен-Санс. «Гитары и мандолины», на стихи К. Сен-Санса (<i>фрагмент</i>)	01.20
15.	Л. Делиб. «Дочери Кадиса», испанская песня на стихи А. де Мюссе	02.56
16.	А. Гречанинов. «Письмо», концертная ария на слова Д. Ратгауза (<i>фрагмент</i>)	05.02
Общее время записи		42.30

Исполнители:

А. Барановская (сопрано), дипломант Всероссийского конкурса вокалистов им. В. Барсовой, лауреат II и III городского фестиваля-конкурса камерной классической музыки «Пермский меломан», солистка Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского – (1, 2, 3).
Н. Кириллова (сопрано), лауреат Международного конкурса, солистка Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского – (11, 13, 14, 15, 16).
В. Коваленко (фортепиано), лауреат Пермской городской премии им. А.П. Немтина – (4, 5).
Е. Кузнецова (фортепиано), лауреат Международного конкурса – (10, 11, 15, 16).
Н. Мошкарлова (фортепиано), лауреат Международных конкурсов, лауреат III городского фестиваля-конкурса камерной классической музыки «Пермский меломан» – (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12).
Т. Прощайло (фортепиано), лауреат Международного конкурса – (13, 14).
А. Таран (балалайка), лауреат Всероссийских и Международного конкурсов, лауреат III городского фестиваля-конкурса камерной классической музыки «Пермский меломан» – (6, 7).
Е. Туева (виолончель), солистка оркестра Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского – (10, 11).

Концертные записи, мастеринг – С. Лавров

© ПМОО «Классик»

© Автор идеи – Л. Корж