

ДУЭТ КНЯЗЯ И КНЯГИНИ ТЕНИШЕВЫХ: МУЗЫКА, ГАРМОНИЯ ЧИСЕЛ, СОЗВУЧИЕ ЛИНИЙ И КРАСОК¹

DUET OF THE PRINCE AND PRINCESS TENISHEVS: THE MUSIC, THE HARMONY OF NUMBERS, THE HARMONY OF LINES AND PAINTS IN THE LIFE

СЕВРЮКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

SEVRYUKOVA NADEJDA VLADIMIROVNA

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО», член Творческого союза художников России (Москва)

candidate of pedagogical sciences, senior researcher of FSBSI «Institute of artistic education and culturology of RAE», a member of the Creative union of artists of Russia (Moscow)

Ключевые слова: домашнее музицирование, художественная эмаль, гармония, вокал, образование.

Keywords: house music, art enamel, harmony, education, vocal.

Аннотация. Жизнь и деятельность князя и княгини Тенишевых были посвящены процветанию России. Знакомство с жизнью и творчеством таких замечательных представителей российской просвещенной элиты XIX — начала XX веков может стать эффективным средством в духовно-нравственном развитии школьников и молодежи. Их семейный дуэт внес в культуру России значительный вклад в различные сферы национального просвещения: в историю образования, науку, производство, сельское хозяйство. Их деятельность в изобразительном, декоративно-прикладном и народном искусстве еще предстоит изучать и пропагандировать. В статье автор попытался рассмотреть их деятельность через призму музыки, гармонию чисел и созвучие линий и красок.

Annotation. The life and work of the Prince and Princess Tenishevs was devoted to the prosperity of Russia. Familiarity with the life and work of such remarkable representatives of the Russian educated elite of XIX — beginning of XX centuries can be an effective tool in the spiritual and moral development of students and young people. They have created a family, the Duo who brought in Russian culture a significant contribution in the history of education, science, production, agriculture. Their activity in decorative and folk art yet to be explored and promoted. In the article the author tried to consider their work through the prism of music, the harmony of numbers and the harmony of lines and colours.

¹ Статья написана в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного развития личности средствами народной культуры» (номер для публикаций №27.8975.2017/8.9.)

Последнее десятилетие XIX века. У семейной пары собрались гости. Они пришли не только для того, чтобы обсудить последние новости и выпить ароматного крепкого заваренного чая. Собрались послушать пение хозяйки дома и послушать музыку в исполнении хозяина дома. Звуки меццо-сопрано и виолончели покоряли слушателей. Виолончель в умелых руках хозяина дома возносила к небесам и бросала в пучины. Выразительный и сильный голос хозяйки доходил до глубины души, заставлял мечтать или уноситься в воспоминания, сердце наполнялось то радостью, то печалью. Это была гармония душ и звуков. Гости с удовольствием слушали партии из итальянских, французских опер, звучали арии из опер русских композиторов, русские песни и романсы.

Домашнее музицирование — любимый досуг на рубеже XIX и XX веков. И это понятно: время радио и телевидения еще не пришло, система развлечений на расстоянии была налажена только к середине XX века (трансляции концертов, оперных постановок и пр.), сотовые телефоны и смартфоны — продукт уже нашего XXI века. Поэтому в веке XIX особо ценилось умение организовать музыкальный вечер. Можно было пригласить известных певцов и профессиональных музыкантов, а можно было организовать концерт своими силами, пригласив родных и знакомых. Музыкальные собрания пользовались большой популярностью, ведь собирались добрые друзья, единомышленники.

В это время музыка была частью обязательного домашнего воспитания в российских состоятельных семьях. Семьи со средним достатком также стремились к тому, чтобы их дети овладели навыками инструментального и вокального музицирования. Музыкальные классы были в гимназиях и училищах, а в Санкт-Петербурге в 1862 году открывается первая консерватория, через четыре года — консерватория в Москве. Произведения русских композиторов уже с восторгом принимает Европа, русские музыканты успешно гастролируют по миру.

Эта семья собирала только искренне любящих музыку. Музыка была связующей основой этой семьи, которая была построена на уважении, на любви, на открытости. Не было фальши в семейных отношениях, не было ее и в музыкальном исполнении. Открытость, искренность привлекала многих гостей. Друзья приводили своих друзей, собирались ценители прекрасного, круг гостей на музыкальных семейных концертах постепенно расширялся — приходили многие художники и музыканты, археологи и историки. Одних мы знаем по произведениям, которые

вошли в сокровищницу России, имена других нам мало что скажут. Однако достоверно известно, что на этих музыкальных вечерах хозяйка пела под аккомпанемент П. И. Чайковского, А. Н. Скрябина, А. С. Аренского. Для нас теперь не так уж важно, где проходили эти вечера. Они могли состояться в Москве, или в Петербурге, в доме на Английской набережной, или в имении Талашкино, что недалеко от Смоленска.

Хозяин дома князь Вячеслав Николаевич Тенишев — инженер путей сообщения, учился в Германии. По складу своему — человек с твердым характером, умевший свои планы претворять в жизнь. Свой капитал заработал благодаря трудолюбию, смекалке и высокому профессионализму. Основатель электромеханического завода и Тенишевского училища в Санкт-Петербурге, член правления Брянского, Варшавского и Путиловского акционерных обществ, знаток коммерческого дела и финансового мира, увлеченный социолог, педагог, приверженец точных знаний — будущее России он видел в прогрессе знаний науки и в развитии промышленности.

Вячеслав Николаевич Тенишев был также и членом дирекции Петербургской консерватории, его знали и уважали в музыкальных кругах. Гармония музыки и гармония чисел была для Вячеслава Николаевича близкой и понятной. Игрой на виолончели создавал гармонию звуков. А в книге «Математическое образование и его значение. Общедоступное изложение В. Н. Тенишева» в гармонии чисел и в математической логике, видел, прежде всего, красоту. Математическое образование для него было основой развития образования, науки и производства в России.

Хозяйка дома — Мария Клавдиевна Тенишева, красавица, статная с осиной талией, с копной вьющихся волос. Ее красота вдохновляла художников. Портреты М. К. Тенишевой были написаны И. Е. Репиным, В. А. Серовым, К. А. Коровиным,

Князь В. Н. Тенишев и княгиня М. К. Тенишева

М. А. Врубелем; она позировала скульптору Паоло Трубецкому.

Так сложилось, что в молодые годы Мария Клавдиевна мечтала об оперной сцене. Поэтому и поехала в Париж, учиться вокалу у Матильды Маркези де Кастроне, педагога известному всему миру. Как певицу и педагога ее высоко ценил композитор Джоаккино Антонио Россини. К Маркези приезжали учиться из России и Америки, из Германии, Италии и даже из Австралии. В ее парижской студии учились пению по специально разработанной программе, куда, кроме постановки голоса, входили гигиена горла, итальянский язык, мимика, декламация. Словом, учили тому, что будущим оперным актерам необходимо на оперной сцене. В Париже Мария Клавдиевна познакомилась со многими знаменитостями, в том числе с А. Г. Рубинштейном, И. С. Тургеневым, а также русскими певицами, прославившими театры Москвы и Санкт-Петербурга конца XIX — начала XX веков. В Париже занималась при этом изучением истории искусства, посещала музеи, выставки, концерты. Среди ее наставников, которые ввели ее в мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства, были и французский гравёр Жильбер Габриэль Виктор, и русский историк искусств, археолог и художественный критик Андриан Викторович Прахов и художник Николай Константинович Рерих. Мария Клавдиевна была не только поклонницей красоты изобразительного и декоративно-прикладного искусства, но и училась рисунку, живописи, хорошо понимая, «...что первые шаги в искусстве, как и в науке — грамота» [1, с. 37]. Активная художественная деятельность захватила ее на всю жизнь. Гармония музыки и гармония линий, созвучие цветовых сочетаний стали основой ее творческой деятельности.

Голос Марии Клавдиевны, по воспоминаниям современников, был великолепен¹. После окончания курса обучения в Париже ей предлагали тур выступлений по странам Европы. Импресарио был уверен в коммерческом успехе ее выступлений. Она прохо-

¹ В 1892 году Тенишева Мария Клавдиевна познакомилась с великим П. И. Чайковским. Однажды в их доме на Английской набережной в Санкт-Петербурге княжеская чета устроила вечер в честь композитора, а сама княгиня решила исполнить специально для Чайковского его романсы. Композитор был в восторге от ее пения и бросился ей аккомпанировать. Вспоминают, что композитору не хотелось уходить, так хорош был вечер! Он даже опоздал в оперный театр на репетицию «Иоланты».

дила прослушивание и в знаменитой мамонтовской частной опере, на сцене которой в те годы выступал Ф. И. Шаляпин. Но всегда происходило что-то, отвлекавшее ее от выступлений на сцене, и профессиональной певицей Мария Тенишева так и не стала, хотя часто участвовала в благотворительных концертах, много пела дома.

Мария Клавдиевна обладала mezzo-сопрано редкого звучания, можно без преувеличения сказать, что ее голос очаровывал всех, кто ее слушал. Сохранились воспоминания современников о ее пении: «...Заслушиваясь и забываясь под влиянием мелодичных симпатичных звуков, вы слышите не только гармоничное, ласкающее ваш слух и нервы пение, но в одно, и тоже время и живую, полную энергии, огня и страсти, а порой тихой меланхолической грусти человеческую речь» [1, с. 42].

Творческое развитие М. К. Тенишевой получило удивительное направление — от постижения музыкальной гармонии к освоению гармонии изобразительного и прикладного искусства. Музыкальная одаренность, вокал, тонкое понимание музыкального искусства привели Марию Клавдиевну к осмыслению гармонии линии, цвета, пятна. Ее художественные интересы были многогранные. Одно из ее увлечений — искусство акварели. Она собрала уникальную великолепную коллекцию акварелей русских художников, которую затем передала в дар Русскому музею. Была знатоком, коллекционером русской старины. Ее коллекцией прикладных изделий народного искусства восторгался Париж.

Но более всего ее привлекали художественные эмали. Великолепная коллекция эмалей разных периодов истории и разных народов постепенно собралась у нее. Княгиня проводила археологические раскопки на Смоленщине. Среди находок были и древние образцы византийских эмалей. Интерес к археологическим находкам, к истории эмальерного дела перерос в интерес к изучению композиционных и технологических основ создания изделий с эмалями. В своем творчестве М. К. Тенишева стала больше внимания уделять созданию эмалевых произведений. Художественная эмаль была для нее отдушиной — целью ее жизни.

Музыку и пение объединяет с изобразительным искусством умение провести линию (линия пения и графическая линия), расстановка пауз, соблюдение различных ритмов, приверженность общим законам композиции. Подумаем, почему прекрасную певицу так влекло к искусству художественной эмали? Попробуем сравнить звуковую гармонию с гармонией цвета в эмалях.

Пение, вокал — это особый талант исполнителя, который требует постановки голоса, постоянных занятий, упражнений и т. д. Это постоянный и ежедневный труд, приучающий следить за образующейся сиюминутно линией мелодии, в которой так важно единство многих составляющих вокального мастерства: тонкости правильного звукообразования, точное прочтение текста, чистое интонирование, интерпретация содержания и многое, многое другое. Упустишь в этой гармонии хоть что-нибудь, и исполнение не состоится.

Эмаль — сложнейшая ювелирная техника. На заранее подготовленный лист металла аккуратно переводится рисунок, а затем делаются перегородки. Эти перегородки могут быть выложены из тончайшей плоской проволоки (перегородчатая эмаль); а можно с помощью гравировки, литья или чеканки сделать металлическую форму из золота, серебра или меди с углублениями — выемками, в таком случае эмаль называют выемчатой. Тонким слоем, шпателем разноцветную эмаль распределяют по ячейкам. А потом запекают при очень высокой температуре. В процессе обжига эмаль неразрывно связывается с металлической основой. Красота эмали, блеск или матовость поверхности металла придает художественным изделиям особую роскошь [3, с. 185]. Эмаль сложна своей непредсказуемостью. Не учесть какой-нибудь «мелочи» и вся долгая работа пойдет насмарку. Освоение художественной эмали требует трудолюбия, терпения, высокого мастерства исполнения.

Таким образом, умение, которое было заложено в молодости в постижении искусства пения, сказало и на отношении Тенишевой к деятельности по созданию произведений в технике художественной эмали.

Работа с эмалью требует чистоты, даже стерильности. Художественная эмаль не выносит фальши, грязи, подмены материалов и пр. И в этом смысле техника художественной эмали близка музыке. Понятие «чистота» объединяет эти два понятия. Звук в музыке ценится своей чистотой. И в эмалях, прежде всего, ценится чистота цвета.

Звук в вокальном исполнении неразрывно связан с мимолетностью. А эмаль — практически вечно. Цветная эмаль не выгорает под воздействием солнца, не боится долгого пребывания в культурном слое земли или в ярко освещенной музейной витрине.

Звуки могут быть плотными, тяжелыми, а могут быть прозрачными. Но если вместо слова «звук» поставить слово эмаль, то это будут уже характеристики художественной эмали. Эмали бывают про-

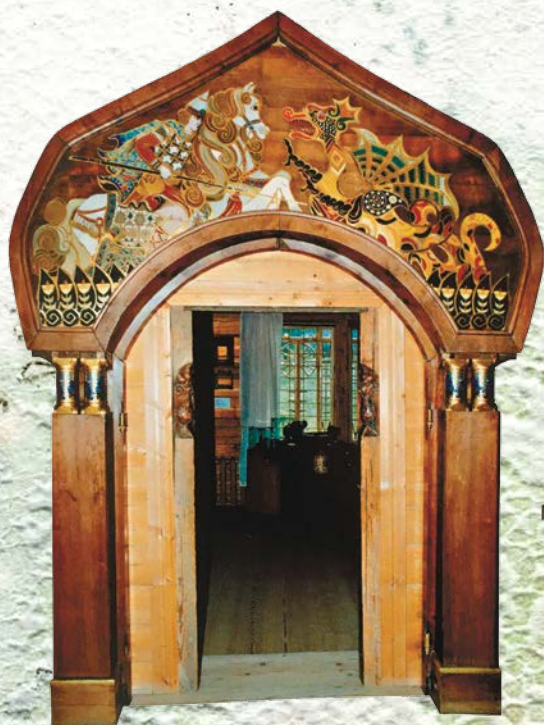

*М. К. Тенишева в своей эмалевой мастерской
в Малом Талашкине под Парижем*

зрачными и непрозрачными. Непрозрачные эмали мастеров Византии и Древней Руси до нашего времени сохранили яркость своих красок. Для придания выразительности «звучания» прозрачной эмали, используется гравированный различным орнаментом фон металла (техника гильоше). Под цветным прозрачным слоем орнамент гравированного металла приобретает особое звучание. Этот художественный прием часто использовался ювелирами фирмы Карла Фаберже для декора поверхности портсигаров, рамок для фотографии и украшений.

Как в исполнительском искусстве пения звук ценен своей бодростью и свежестью, так и эмаль ценна своей свежестью, своей «незамученностью». В пении важен не столько сам звук, сколько соединение звуков, гармония переходов от высоких к низким звукам, создающих мелодическую линию. Важна не сила звука, а нюансы перехода. Музыкальное произведение можно представить как совокупность разнозвучающих нот, композиция которых собрана в гармонии ритма и высотного положения, т. е. важно соединение звуков в гармонии высшего порядка — в музыкальной образно-содержательной ткани формы произведения. Так и в эмалях важен не сам цвет, а соединение цветов, цветовая гармония. В прикладном искусстве особо ценится формообразование и декор ритмически построенной композиции распределения цветов на плоскости или на объемном изделии. Как мы видим, эти два искусства — вокала и художественной эмали — объединяет многое.

Мария Клавдиевна Тенишева всегда училась. Искусство вокала она осваивала в молодости, а искусству эмали была предана большую часть своей жизни. Конечно, были учителя, помогавшие осваивать искусство эмали, были помощники. Для того, чтобы постичь секреты эмали, она занималась хими-

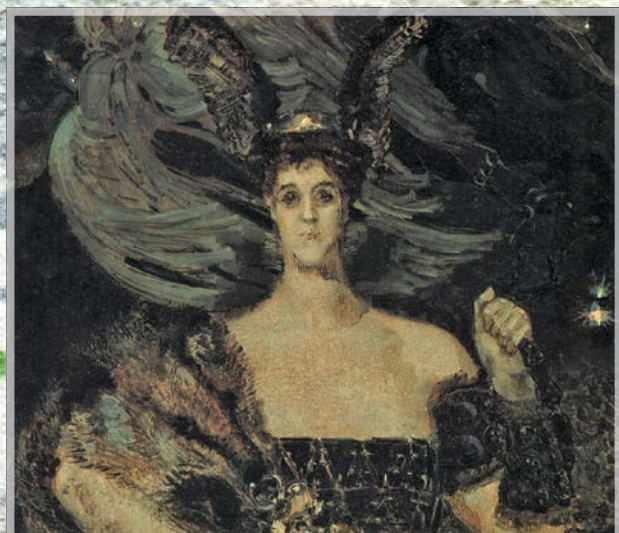

Коровин К. А. Портрет М. К. Тенишевой. 1899. Холст, масло. Смоленский государственный музей-заповедник

Эмаль М. К. Тенишевой «Георгий Победоносец» на двери-портале из американского ореха и клена в Талашкино. 1908-1911

Тенишева М. К. Шкатулка «Рыба». 1908. Бронза, эмаль

Врубель М. А. Княгиня Тенишева в образе Валькирии. 1899. Холст, масло. Одесский художественный музей

Тенишева М. К. Шкатулка «Утка». 1908. Бронза, эмаль

Тенишева М. К. Шкатулка «Лебедь». 1908. Бронза, эмаль, техника папье-маше

Тенишева М. К. Шкатулка «Сова». 1908. Бронза, эмаль

Тенишева М. К. Шкатулка «Петух». 1908. Вылита из бронзы, украшена 12 оттенками эмали, инкрустирована жемчугом

ей. В ее руках красота химических реакций, гармония весовых пропорций окислов металлов превращались в красоту цветов эмали. Ее художественная мастерская превратилась в химическую лабораторию. Более 200 оттенков эмалей были в палитре у Марии Клавдиевны. Но сочинить рецепт того или иного оттенка эмали — это часть дела. Надо было еще и создать композицию изделия, чтобы было красиво и эстетически привлекательно. И ей это удавалось. Отзывы об эмалевых произведениях Марии Клавдиевны Тенишевой были самые высокие. Оказавшись в Париже, она советовалась с великим французским ювелиром Рене Лаликом и мечтала у него поучиться. Посмотрев изделия из эмали Тенишевой, Рене Лалик сказал, что ему нечему ее учить. У нее свой стиль, свои приемы и их она должна совершенствовать. В области эмали Мария Клавдиевна Тенишева «...заняла одно из первых мест среди современных ей мастеров. Особенно увлекал ее мысль о возрождении забытого искусства выемчатой эмали, в которой она сама достигла большого совершенства» [1, с. 283]. Уровень ее эмалевых работ был таков, что оказавшись после 1917 года в эмиграции во Франции, она выполняла изделия из металла с эмалью. Продавала их, и на эти деньги зарабатывала себе на жизнь. Ее работы покупали для пополнения коллекции частные коллекционеры, а также музеи декоративно-прикладного искусства Европы и Америки. К сожалению, на родине в России изделий из эмали М. К. Тенишевой сохранилось не так уж много. Как не сохранилось и записи красивейшего голоса певицы.

Ее восторженное отношение к изделиям с эмалью привело к научному исследованию истории эмальерного искусства, технологии производства. Когда Марией Клавдиевной был пройден долгий путь накопления фактического научного материала по художественной эмали, когда у нее уже сложились определенные подходы к осмыслению этого «ни с чем не сравнимого по красоте и благородству отрасли искусства» [1, с. 283], она приступила к написанию научной работы. Свою работу назвала «Эмаль и инкрустация». В 1916 году Мария Клавдиевна Тенишева защитила диссертацию в Московском археологическом институте, работа была признана достойной золотой медали. М. К. Тенишеву наградили званием Ученого Археолога и пригласили занять кафедру по истории эмалевого дела.

Бесспорно, семейный дуэт, начинавшийся как музыкальный, вписал в историю культуры России много важных страниц. Мы остановились очень кратко и фрагментарно только на одной грани таланта этой удивительной пары — князя Вячеслава Нико-

Памятник М. К. Тенишевой в Талашкино. 2008 г.
Скульптор Л. Ельчанинова

лаевича Тенишева и его жены, княгини Тенишевой Марии Клавдиевны. Всю свою жизнь они посвятили России. Развивали ее промышленный потенциал, развивали коммерческую деятельность. Были меценатами, поддерживали художников и скульпторов, композиторов и музыкантов. Деятельность одного из них не может рассматриваться отдельно от другого. Это был действительно слаженный, гармоничный семейный дуэт.

Больше и глубже о деятельности Вячеслава Николаевича и Марии Клавдиевны Тенишевых можно узнать, посетив их имение Талашкино, что недалеко от Смоленска. И, непременно, нужно побывать в музее, который построила Мария Клавдиевна Тенишева в Смоленске.

Список литературы:

1. Журавлева Л. С. Княгиня М. К. Тенишева — Смоленск: Полиграмма, 1994. — 319 с.
2. Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. Воспоминания. — Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение. — 287 с.
3. Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. — М.: Высшая школа, 1981. — 287 с.

