

Лушникова Елена Николаевна

ЭЛЕГИЯ ЖИЗНИ ВАРВАРЫ ГАЙГЕРОВОЙ

Статья посвящена жизненному пути и творчеству московского композитора В. Гайгеровой (1903-1944). Сложная судьба, сокровенные мысли и переживания Варвары Адриановны наиболее полно нашли свое отражение в ее элегических произведениях. Творческое наследие В. Гайгеровой сегодня малоизвестно, в связи с этим в данной работе особое внимание уделяется вопросу его сохранности. В статье использованы материалы архива композитора.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2016/2/23.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2016. № 2 (64). С. 100-102. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2016/2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 78

Искусствоведение

Статья посвящена жизненному пути и творчеству московского композитора В. Гайгеровой (1903-1944). Сложная судьба, сокровенные мысли и переживания Варвары Адриановны наиболее полно нашли свое отражение в ее элегических произведениях. Творческое наследие В. Гайгеровой сегодня малоизвестно, в связи с этим в данной работе особое внимание уделяется вопросу его сохранности. В статье использованы материалы архива композитора.

Ключевые слова и фразы: музыка XX века; отечественная музыка; советская музыка; В. Гайгерова; вокальная музыка; элегия.

Лушникова Елена Николаевна*Дальневосточный государственный институт искусств**lus-elena@yandex.ru***ЭЛЕГИЯ ЖИЗНИ ВАРВАРЫ ГАЙГЕРОВОЙ**

Судьба и творчество композитора, пианистки Варвары Адриановны Гайгеровой (1903-1944) – одна из малоизвестных страниц истории отечественной музыки. Ее произведения, интерес к которым в последнее время растет, привлекают индивидуальностью композиторского стиля, эмоциональностью, искренностью. Некоторые сочинения В. Гайгеровой, в частности романсы на стихи А. Пушкина, в 1936-1937 годах были признаны критиками лучшими из написанного советскими композиторами [19].

Музыкальная одаренность Варвары Адриановны проявилась в раннем возрасте: с семи лет она начала обучение музыке под руководством своей матери [5], а с девяти – выступала в публичных концертах с фортепианными пьесами (например, «На тройке» П. Чайковского из цикла «Времена года» [11]), аккомпанировала хору орехово-зуюевского музыкального кружка, которым руководил ее отец. В это же время стала работать с солистами в качестве концертмейстера.

Уже в начале творческого пути В. Гайгерова столкнулась с серьезными испытаниями, которые сопровождали ее в течение всей недолгой жизни. В 1914 году она поступила на младшие курсы Московской консерватории по классу фортепиано к профессору А. Островской. Но в 1917 году занятия в консерватории пришлось прервать, как позже вспоминала композитор, «по причинам тяжелых условий жизни в годы империалистической и гражданской войны» [5]. Вернувшись к родителям в Орехово-Зуево, Варвара работала руководителем хора и концертмейстером; тогда же появились первые сочинения. В 1917-1918-е годы она начала писать музыку к драматическим спектаклям, романсы на слова своего любимого поэта М. Лермонтова, песни на стихи друзей-рабочих [17, с. 3].

Возобновив занятия в Московской консерватории, В. Гайгерова обучалась по двум специальностям: по классу фортепиано – у К. Киппа, затем у Г. Нейгауза, по классу композиции – у Г. Катуара, позже у Н. Мясковского. Уже в эти годы она проявила себя как талантливая пианистка и композитор, ее сочинения регулярно звучали в концертных программах¹. По имеющимся данным, Варвара Адриановна обладала хорошим голосом и пела собственные романсы (в ансамбле с арфисткой В. Дуловой), а также вокальные пьесы своего сокурсника В. Шебалина [Там же, с. 4].

За свою короткую жизнь В. Гайгерова создала немало произведений различных жанров: симфонии, оркестровые сюиты, оперу, кантаты, струнные квартеты, сонаты, романсы. После окончания консерватории, работая пианистом-концертмейстером в ГИТИСе, позже – в Большом театре, В. Гайгерова «по долгу службы» и по творческой склонности постоянно обращалась к вокальному репертуару. Перу композитора принадлежат романсы на слова А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, Я. Коласа, А. Толстого, К. Симонова, И. Белоусова, Д. Цертелева и других поэтов, а также обработки народных песен.

Значительная часть жизни и творчества В. Гайгеровой пришлось на тяжелый период в истории нашей страны – 1930-1940-е годы. В 1937 году она была репрессирована и выслана в Казахстан, где прожила почти три года. В сложившейся ситуации композитора поддерживали близкие люди, среди которых был Г. Нейгауз. Прекрасные воспоминания о проведенных годах учебы в его классе помогали В. Гайгеровой

¹ 6 июня 1925 года на 24-м показательном концерте учащихся творческого отдела ВУЗа МГК (Малый зал МГК) В. Гайгерова исполнила свою сонату для фортепиано *e-moll* [9]; 22 мая 1927 года на вечере студентов музыкально-композиторского факультета (Малый зал МГК) в исполнении Н. Александровой прозвучали 2 романса на слова А. Блока («Песнь Офелии», «Нет имени тебе, мой дальний...») для голоса, флейты, кларнета и струнного оркестра [4]; 20 мая 1928 года в концерте из произведений студентов Научно-композиторского факультета МГК (Малый зал МГК) была исполнена соната для альта и фортепиано (партия альта – В. Борисовский, партия фортепиано – В. Гайгерова) [3].

в это трудное время¹. Не падая духом, она вела культурно-массовую работу и сочиняла к юбилею М. Лермонтова (на сюжет повести «Бела») начатую ранее оперу «Крепость у каменного брода». Вернувшись в Москву после реабилитации в 1940 году, Варвара Адриановна продолжала активную творческую деятельность, не имея возможности наладить свой быт, что очень ее тяготило².

В военные годы В. Гайгерова приняла участие в более чем 700 концертах. Бывали дни, когда приходилось сопровождать в нескольких программах. До Большого театра она добиралась пешком из Химок, поздно вечером возвращалась домой к больной матери и в тяжелейших условиях холода и необустроенности сочиняла ночью. В 1943 году в своем письме к отцу В. Гайгерова сообщала: «... в настоящее время я пишу партитуру своей сюиты <...>, что очень тяжело для меня при обстоятельствах моей жизни. Чувствую, что затрачиваю на это последние силы» [2, с. 15]. Подорванное здоровье стало причиной раннего ухода композитора из жизни.

Ввиду тяжелых жизненных условий обращение В. Гайгеровой к исповедальному жанру романса являлось, видимо, некоей отдушиной, позволяя выразить личные чувства и переживания. В 1930-е годы советская камерно-вокальная лирика переживала подъем, особой популярностью пользовался жанр философской элегии³. В элегическом тоне выдержаны многие романсы В. Гайгеровой: «Я одна» на слова С. Терентьева⁴, «Выхожу один я на дорогу», «Мне грустно» на слова М. Лермонтова, «Элегия», «Ненастный день потух...», «Воспоминание» на слова А. Пушкина, «Элегия» на слова В. Буягиной и другие.

Расцвет жанра элегии в советской вокальной музыке во многом был связан с обращением к русской классической поэзии. Как уже отмечалось, романсы на стихи М. Лермонтова Варвара Адриановна начала сочинять еще в юности. Позже в одном из писем находим такие строки: «Лермонтов – творец необычайно звучащих стихотворений... Именно ему я обязана пробуждением во мне творческих сил» [14, с. 2]. В основе единственной оперы композитора «Крепость у каменного брода» также лежит сюжет лермонтовской повести. Поэтическим первоисточником арии Печорина стала элегия «И скучно, и грустно».

В числе первых произведений В. Гайгеровой на стихи М. Лермонтова – миниатюры для голоса с фортепиано «Парус» (для трио), «Слышу ли голос твой...», «Прощай!». Романс «Желание» – последняя работа композитора. На тексты русского классика написаны вокальные пьесы «Когда волнуется желтеющая нива», «Тучки небесные...», незаконченная «Былина» и уже упоминавшиеся «Выхожу один я на дорогу...», «Мне грустно».

Помимо отдельных романсов, на слова любимого автора В. Гайгерова создала вокальный цикл «В альбом» (соч. 31, 1940-1941), состоящий из семи миниатюр⁵. Стихотворения объединяют романтические темы любви, одиночества, судьбы поэта, его отношений с окружающим миром.

Элегичность доминирует и в вокальных циклах на стихи А. Пушкина. Музыковед М. Пекелис отмечает, что в их основе лежит одна поэтическая идея: «Лирическая тема, которая пронизывает все романсы, – это печаль, томительное, щемящее меланхолическое чувство, элегическая безнадежность и вспышки страстных стремлений» [15, с. 34].

Ощущения грусти, одиночества характерны для романтически-созерцательной природы В. Гайгеровой и часто становятся настроением-фоном ее музыки. В одном из писем к матери, любясь природой в Туапсе, композитор пишет: «<...> Странное тоскливое чувство охватывает среди этой дикой замкнутой природы, и только окружающие горные хребты, озаренные ярким солнцем, отгоняют мрачные мысли <...>» [6].

Эмоциональность, теплота музыки В. Гайгеровой нашли отклик у современников; ее романсы и песни включали в свой репертуар И. Козловский, Н. Шпиллер, Н. Рождественская, Н. Александрова, Н. Поставничева, А. Клещева, О. Гуровская, В. Градова. Некоторым из певцов она сопровождала сама. Вокальные произведения В. Гайгеровой пели студенты консерваторий, их включали в программу выпускных экзаменов.

Симфонические сочинения исполняли дирижеры Н. Аносов, Н. Голованов, Б. Хайкин, М. Паверман, камерные – альтист В. Борисовский, виолончелист С. Кнушевицкий, арфистка К. Эрдели. Опера «Крепость у каменного брода» была поставлена оперным ансамблем Всероссийского театрального общества в 1941 году [16]. В 1950-е годы камерные сочинения В. Гайгеровой часто звучали в программах радио⁶.

¹ Из письма В. Гайгеровой к Г. Нейгаузу: «Дорогой Генрих Густавович! Шлю Вам мою глубокую благодарность за Вашу помощь мне в моем положении. Это было для меня так неожиданно и так взволновало меня... Масса воспоминаний нахлынула на меня о годах учебы, проведенных совместно с Вами, которые не забыть мне до конца дней моих, настолько они богаты самыми обаятельными и чарующими впечатлениями общения с Вами. <...>» [8].

² Из письма В. Гайгеровой к В. М. Молотову: «Дорогой, высокоуважаемый Вячеслав Михайлович! Обращаюсь к Вам с горячей просьбой помочь мне в получении необходимой жил. площади для полезной музыкальной деятельности для Родины в области композиции. <...>» [7].

³ См. об этом: [10, с. 262-268]. Интерес советских композиторов к элегическому жанру сохранялся и в 1940-е годы, об этом свидетельствуют романсы Ан. Александрова, А. Богатырева, С. Василенко, В. Гайгеровой, Ю. Кочурова, Ю. Шапорина и других авторов.

⁴ На обложке рукописных нот есть надпись: «Посвящаю моей маме в память о прежних днях», 24 ноября 1930 года (Всероссийское музыкальное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 75).

⁵ «В альбом», «Звуки и взор», «Дай руку мне...», «Нет, не тебя...», «Листок», «Силуэт», «Пускай поэта обвиняет...».

⁶ Романсы и песни В. Гайгеровой находили отклик и среди более молодого поколения певцов (Ю. Ельников, Л. Симонина, Л. Казанская, В. Махов, Б. Добрин, Ю. Якушев) [16]. На концерте из ее произведений во Всесоюзном доме композиторов в 1975 году прозвучали романс для голоса, арфы, флейты и струнного квартета и романсы на стихи А. Пушкина, ария Печорина из оперы «Крепость у каменного брода», кантата «Дневник фронтовика» (солист Ю. Ельников) в авторском переложении для голоса и фортепиано. В этот же вечер И. Богуславский и М. Мунтян исполнили сонату для альта и фортепиано [12].

Сегодня памяти композитора посвящают концерты, и слушатели открывают для себя это имя. Пианистка Н. Баркалая – в числе немногих музыкантов, включающих произведения В. Гайгеровой в свой репертуар. На музыкальном вечере «Поэзия А. Пушкина в творчестве композитора В. Гайгеровой», который прошел в концертном зале Музея-центра «Преодоление» имени Н. Островского (1999), студенты музыкальных вузов пели романсы, а Н. Баркалая исполнила «Поэму» для фортепиано и фортепианную партию в скерцо для виолончели и фортепиано (виолончель – М. Золотаренко) [18].

В 2008 году на родине композитора, в г. Орехово-Зуево, в музыкальной школе имени Я. Флиера была открыта филармония имени В. Гайгеровой (см. об этом: [13]). В концертную программу в честь этого мероприятия была включена «Фантазия» для фортепиано. На этой же сцене 25 октября 2013 года состоялся вечер, посвященный 110-летию со дня рождения композитора. К юбилею Варвары Адриановны была открыта Юношеская филармония (30.11.2013). В 2014 году обнаружилась дружеская переписка В. Гайгеровой со студентом ГИТИСа И. Избековым (актер, художник, драматург, хореограф, этнограф), который впоследствии внес большой вклад в развитие культуры Якутии. По этому поводу в Гайгеровской филармонии был организован концерт с гостями из Якутии, где исполнялись романсы С. Рахманинова, П. Чайковского и сочинения В. Гайгеровой [1].

Из опубликованных произведений композитора наиболее востребована камерная музыка, в частности – вокальная и фортепианная. Симфонические произведения исполняют редко, что-то вовсе забыто. Земляки композитора делают все возможное, чтобы память о В. Гайгеровой сохранялась и в наши дни. До определенного времени этим занималась ее сестра, Екатерина Адриановна, сейчас родственник композитора – В. И. Завадский [2, с. 15].

Ценные материалы о жизни и творчестве композитора собраны в архиве Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки: музыкальные и литературные рукописи, письма, документы, печатные издания, программы, афиши, пригласительные билеты, фотографии. Часть материалов хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства. «Чудесный, светлый человек и талантливый композитор Варвара Адриановна вполне заслужила активной пропаганды ее творчества. Мое большое желание, как и всех друзей В. А. Гайгеровой, – чтобы ее прекрасная музыка звучала как можно чаще» (Мариан Коваль) [16].

Список литературы

1. Андреева О. А. У нас в гостях друзья из Якутии! [Электронный ресурс]. URL: <http://www.флиер.рф/archives/1693> (дата обращения: 15.11.2015).
2. Баркалая Н. Сколько прекрасного было в этой короткой жизни! // Музыкальная академия. 2005. № 2. С. 14-15.
3. Вечер из произведений студентов Научно-композиторского факультета. МЗК, 1928, 20 мая: программа // Всероссийское музыкальное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ВМОМК имени М. И. Глинки). Ф. 174. Ед. хр. 241.
4. Вечер студентов научно-композиторского факультета МГК. МЗК, 1926-1927, 22 мая: программа // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 238.
5. Гайгерова В. Автобиография. 1940, 25 апреля // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 181.
6. Гайгерова В. Письмо к В. М. Гайгеровой. 1936, 30 июля // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 119.
7. Гайгерова В. Письмо к В. М. Молотову. 1940 // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 151.
8. Гайгерова В. Письмо к Г. Нейгаузу. 1939, 11 сентября // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 152.
9. Двадцать четвертый показательный концерт учащихся творческого отдела ВУЗа МГК. МЗК, 1924-1925, 6 июня: программа // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 227. Ед. хр. 268.
10. История современной отечественной музыки / ред. М. Тараканова. М.: Музыка, 1995. Вып. 1. 478 с.
11. Колобанова Н. Жизнь и творчество советского композитора В. А. Гайгеровой: статья, 1957 год // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 283.
12. Кочетков А. Памяти В. Гайгеровой // Советская музыка. 1975. № 3. С. 144.
13. Кузьминых В. Филармония имени Гайгеровой // Орехово-Зуевская Правда. 2008. 22 октября.
14. Павлов В. Вступительная статья // Гайгерова В. Вокальные произведения. М.: Советский композитор, 1987. С. 2.
15. Пекелис М. Романсы В. Гайгеровой // Советская музыка. 1937. № 2. С. 34-41.
16. Петрушанская Р. Яркое романтическое дарование // Музыкальная жизнь. 1979. № 14. С. 10.
17. Ражева В. Что в имени тебе моем? // Гайгерова В. Романсы на слова А. Пушкина: для голоса в сопровождении фортепиано / сост. В. Завадский. М.: Музыка, 2001. С. 3-6.
18. Сарана Д. Вспоминая Варвару Гайгеру // Московская правда. 1999. 14 мая.
19. Тачкулиева Р. В. А. Гайгерова [из газеты Факультета журналистики МГУ «Журналист». Химки, 1957. 9 марта] // ВМОМК имени М. И. Глинки. Ф. 174. Ед. хр. 284.

VARVARA GAIGEROVA'S ELEGY OF LIFE

Lushnikova Elena Nikolaevna
Far Eastern State Institute of Arts
lus-elena@yandex.ru

The article is devoted to the life and creativity of the Moscow composer V. Gaigerova (1903-1944). The difficult fate, internal thoughts and feelings of Varvara Adrianovna are reflected fully in her elegiac works. V. Gaigerova's oeuvre is little known today, in this regard, the author draws special attention to the issue of its preservation. The paper contains the materials of the composer's archive.

Key words and phrases: music of the XX century; national music; Soviet music; V. Gaigerova; vocal music; elegy.