

УДК 78.071.2

О генезисе исполнительского стиля Л.А. Руслановой: объективные и субъективные факторы формирования

Егорова Ирина Львовна

Кандидат искусствоведения, профессор,
кафедра народного пения и этномузыкологии,
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова,
410012, Российская Федерация, Саратов, пр. им. Кирова, 1;
e-mail: i.egorova@inbox.ru

Аннотация

Статья посвящена проблеме генезиса исполнительского стиля народных певцов. Данная проблема актуальна и недостаточно исследована в настоящее время. Новизна идеи заключается в раскрытии причин и следствий становления творческой личности Л.А. Руслановой, ставшей знаковой фигурой русской музыкальной культуры XX века. Обращаясь к жизненному и творческому пути заслуженной артистки России, автор заостряет внимание на объективных и субъективных факторах, повлиявших на генезис исполнительского стиля певицы. Привлечение обширного фактического материала и глубокий анализ приводят к убедительным выводам: певческое искусство певицы восходит к истокам крестьянской и городской традиций; ее стиль отличают артистизм, глубина мысли, чувств и эмоций, позитивный волевой посыл и способность к целостному восприятию и художественному воплощению представлений о картине мира. Результаты работы могут быть применены в искусствоведении, культурологии, методике преподавания народно-певческих дисциплин.

Для цитирования в научных исследованиях

Егорова И.Л. О генезисе исполнительского стиля Л.А. Руслановой: объективные и субъективные факторы формирования // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 1А. С. 506-514.

Ключевые слова

Исполнительский стиль, Л.А. Русланова, русская песня, песенное творчество, народное исполнительство, искусствоведение.

Введение

Среди выдающихся русских певцов имя Лидии Андреевны Руслановой (1900-1973) занимает особое место. Ее творчество – яркое, самобытное явление в истории российской музыкальной культуры, ставшее эталоном сольной народно-певческой традиции и прообразом современного исполнительского «фольклоризма». Свидетельством этому служит всенародная любовь, которой соотечественники одаривали Русланову не только при жизни, но и теперь, спустя сорок четыре года после кончины. В связи с этим исследование генезиса исполнительского стиля певицы становится актуальным для современного песенного творчества и для обучения начинающих артистов.

Совокупность принципов, свойственных руслановскому стилю находится в плоскости феноменологии исполнительства, выражающей прежде всего содержательное начало и направленность к непосредственному развертыванию художественного смысла. На стиль Л.А. Руслановой повлияли, как *объективные*, так и *субъективные обстоятельства* ее жизненного пути. В жизни певицы словно в фокусе сконцентрировались перипетии истории. Ровесница XX века, она отразила в своем творчестве целую эпоху со всеми светлыми и горестными сторонами.

Социально-исторические условия как объективные факторы становления исполнительского стиля

Объективные обстоятельства формирования исполнительского стиля соотносятся с *историческими и социальными* условиями, повлиявшими на жизнь и творчество певицы. *Социально-исторические факторы* ознаменованы отражением событий, происходящих в стране и в биографии певицы.

Л.А. Русланова родилась 14 (27) октября 1900 года в семье саратовских крестьян Андриана Маркеловича и Татьяны Ивановны Лейкиных. По социальному происхождению исполнительница принадлежала крестьянскому сословию. Бабушка по линии отца была мордовкой, но с мордовской национальной культурой Лидия Андреевна не связывала своих воспоминаний, акцентируя внимание на том, что воспитывалась на русских песнях. На саратовской земле она получила первые уроки исполнительского мастерства, жадно впитывая и фиксируя цепкой детской памятью пение старших. В ее семье пели много и охотно, мастерством многоголосного распева особенно славились женщины. Первыми учителями были бабушка и дядя Яша, брат отца. Впечатления раннего детства Л.А. Русланова пронесла через всю жизнь.

Исторические события, меняющие общественно-политическую формацию, социальное устройство, внешний и внутренний облик страны, оказывают существенное влияние на мировоззрение и психологию граждан. Драматические катаклизмы, сопряженные с ги-

белью людей и горечью утрат, наносят и психологические травмы. Неизгладимый след в жизни Л.А. Руслановой оставили пять войн, революция и сталинские репрессии¹. Сложная обстановка в России начала XX века (русско-японская война, 1904-1905 гг.) обернулась для маленькой Лидии ранним сиротством. Затем нищенство, детский приют, работа на мебельной фабрике. Лет шестнадцати, во время Первой мировой войны (1914-1918), Русланова служит сестрой милосердия в санитарном поезде [Вардугин, 1999], где непосредственно знакомится с солдатским фольклором, расширяет представление о стиле мужского традиционного пения.

Период с 1917 по 1920 годы (Октябрьская революция и Гражданская война) ознаменован началом певческой концертной деятельности. Концерты на призывных пунктах стали первым опытом творческого взаимодействия с обширной аудиторией, освоением нового репертуара («Партизан Железняк», «По долинам и по взгорьям») [Сафошкин, 2002, 37], поиском собственного кредо в искусстве.

Финская и Великая Отечественная войны связаны с концертной деятельностью Руслановой в составе фронтовых бригад. В этот период в репертуаре наряду с народными песнями звучат произведения советских авторов: «Катюша» и «Враги сожгли родную хату» (М. Блантер – М. Исаковский), «В землянке» (К. Листов – А. Сурков), «Синий платочек» (Ю. Петербургский – Я. Галицкий) [Егорова Исполнительский стиль..., 2010].

Сороковые годы XX столетия становятся наиболее значимыми для творчества певицы. Ее пение на фронтах Великой Отечественной войны вселяло чувство уверенности в грядущей победе. Особой популярностью среди солдат пользовалась народная песня «Валенки». Секрет ошеломляющего успеха незатейливой песенки видится в образе, созданном певицей. Подтекст смысловой интерпретации Руслановой имплицитно следующее: если любишь «милого», то и «по морозу, босиком» побежишь к нему на свидание. Подсознательно возникающая параллель с бесстрашием отчаянной девушки вселяла мужество и оказывала на солдат позитивное психологическое воздействие, вызывала готовность к подвигу.

Пройдя через тяжелые испытания судьбы, не понаслышке знала, что такое душевная боль и сострадание горю обездоленных войной и репрессиями людей. Она утверждала: «О чем не поплачешь – о том не споешь». Обладая твердой волей и нестигаемым характером, Русланова не впадала в уныние, шла наперекор обстоятельствам. Возвращение к творческой деятельности после пятилетнего тюремного заключения и реабилитации в 1953 году является примером духовного подвига певицы. Устремленность духа к позитивным моментам вселяла оптимизм, укрепляла волю в преодолении трудностей. Именно это качество пронизывает все творчество певицы, оказывает влияние на подбор и трактовку репертуара, становясь одним из неотъемлемых признаков ее исполнительского стиля.

---

1 В сентябре 1948 года по ложному обвинению Л.А. Русланова была арестована, в 1949 году – осуждена по статье 58 «за антисоветскую пропаганду» и приговорена к 10 годам лишения свободы [Вардугин, 1999, 239; Сафошкин, 2002, 138-168].

Субъективные факторы становления творческой индивидуальности Л.А. Руслановой

Субъективные факторы связаны с безграничной любовью и преданностью русской песне, с широтой и многогранностью натуры Руслановой. Ведущими из них являются дарования, присущие ей априори, а именно: природный интеллект и музыкальность, яркого тембра и мощной силы голос, незаурядные творческие способности и богатая интуиция, склонность к импровизации и артистичность. Их совершенствование во многом происходило под влиянием *социальных факторов*, в числе которых происхождение певицы, ее окружение и среда обитания, воспитание и «образование», профессиональный статус и положение в обществе.

Феномен *индивидуальности* Руслановой складывался из множества составляющих. Голос и артистизм относятся к природным дарованиям, преумноженным постоянным трудом певицы. Вокальная манера перенималась и шлифовалась с самого раннего детства до 14-15 лет, впитав специфический, типично саратовский певческий стиль [Егорова, Русские народные..., 2010]. Период раннего детства связан не только с освоением манеры пения. Постулаты традиционного коллективного и сольного исполнительства запечатлелись сознанием формирующейся личности как эталон крестьянского певческого стиля [Егорова, www].

До шести лет будущая певица слышала, в основном, традиционное пение крестьян Петровского уезда Саратовской губернии. Она вспоминала о том, что много посещала свадеб, посиделок, а значит, воспринимала традиционные многоголосные крестьянские песни.

Пение дяди Яши стало для нее образцом мужской исполнительской традиции и импровизационного певческого искусства. Осиротевшая в пять лет, она вместе с бабушкой нищенствовала, зарабатывая пением на пропитание [Русланова, 1968]. Постигая смысловое значение драматических, жалобных, плачевых, горестных интонаций, Русланова на практике осваивала законы музыкально-образного мышления, основы народной музыкальной речи. Запоминая песни своей малой родины, она спонтанно улавливала стиль и манеру их исполнения.

К следующему моменту, повлиявшему на формирование исполнительского стиля, можно отнести фактор так называемого «*воспитания*» и «*образования*». С 1905 года социальный статус Лиды Лейкиной (будущей Руслановой) соответствовал определению «сирота». С шести лет – приют в Саратове, церковно-приходская школа, уроки пения и музыкальной грамоты у регента. Заметив незаурядные музыкальные и певческие способности, регент определил юное дарование в церковный хор кафедрального собора во имя святого благоверного князя Александра Невского, где девочка быстро стала солисткой. «Со всего города начали ездить к нам купцы “послушать, как сирота поет”», – вспоминала впоследствии певица [Русланова, 1968]. Пение в церковном хоре способствовало приобщению будущей зна-

менности к иному музыкальному языку, насыщению новыми впечатлениями. Несомненно, и превосходная музыка церковных концертов, литургий, всенощных, и торжественность обрядов богослужений, и великолепии убранства храма с его величественной архитектурой формировали художественный вкус и воспитывали в душе девочки эстетическое представление о категории прекрасного². Приобщение к высоким духовным ценностям послужило тем прочным фундаментом, на основании которого возрел талант Л.А. Руслановой. Это стало противовесом негативным сторонам жизни, обеспечившим цельность ее личности и творческой индивидуальности.

На стиле пения будущей знаменитости, несомненно, отразилось влияние и народной городской певческой традиции. Будучи ученицей полировщицы на мебельной фабрике, пением популярных городских песен, романсов и баллад Русланова-подросток развлекала работников.

Наконец, завершающим этапом ее «профессионального образования» стали занятия с профессором Саратовской консерватории М.Е. Медведевым. Он пытался привить юной исполнительнице навык академического пения, но та не отличалась пристрастием к оперному искусству [Русланова, 1968] и, прекратив посещение занятий, отправилась служить сестрой милосердия на фронт в составе санитарного поезда (1916 г.). Однако уроки М.Е. Медведева не прошли бесследно. Навыки академического пения особо отчетливо проявились в исполнении вальсов «Берёзка» (Е. Дрейзен) и «Осенний сон» (А. Джойс).

Целостное восприятие картины мира Русланова ассоциировала с красотой русской песни, безграничная любовь к которой обусловлена ностальгией по утраченному в раннем детстве, ничем не замутненному счастью от впечатлений, связанных с пением в родной семье. Песни «раскрывали глаза на мир», учили ее видеть и понимать красоту природы родного края, переполняли душу восторгом [Вардугин, 1999, 134]. Очевидно, что в этом она находила источник жизненных и творческих сил.

Но не только музыкальная культура играла важную роль в формировании стиля Руслановой. В связи с этим отметим и влияние других видов искусств – существенный эстетический фактор. Непреодолимая тяга певицы к изобразительному искусству, литературе, театру оказывала комплексное воздействие на формирование целостного восприятия явлений художественной культуры. Все это способствовало расширению кругозора, насыщению новыми впечатлениями. Коллекция картин русских художников, собранная Л.А. Руслановой на протяжении многих лет, была настоящим источником вдохновения: «они (картины – И.Е.) помогают мне петь, навевают настроение. Об этих полях, об этих лесах и реках, об этих бабах я и пою» [Цит. по: Мишин, 2005, 157].

Увлечение театром было продиктовано профессиональным интересом проникновения в тайны актерского мастерства. Встречи с мастерами психологического театра – В.И. Кача-

---

2 То, что голос солистки хора был подобен «ангельскому», говорит не только о его богатой природе, но и о чистом интонировании, и о хорошем певческом дыхании, позволявшим свободно и легко резонировать под сводами уникального храма.

ловым, И.М. Москвитиним – стали для певицы уроками «постижения человеческого характера, умело, тонко, изящно демонстрируемого ими на эстраде с помощью лишь нескольких характерных деталей» [Смирнова, 1981, 70].

Косвенное влияние на готовность к погружению в образное состояние и стилистику репертуара оказывал внешний облик певицы, помогающий придать ее исполнительскому стилю законченность, цельность содержания и формы. Л.А. Русланова всегда выступала в подлинном сарафане, в ярком платке, часто в лаптях [Волочков, 2012, 18]. Естественное сочетание исполнения и сценического поведения с внешним обликом артистки создавали неповторимый образ русской женщины, что тоже оказывало влияние на органичность исполнительского стиля певицы.

Заключение

Подводя итог данного исследования, отметим, что певческое искусство Лидии Руслановой уникально и многогранно, оно восходит к истокам сольного народного творчества *крестьянской и городской* традиций. Песни в интерпретации певицы отражали мысли и чаяния ее современников. Одной из определяющих особенностей стиля певицы стало стремление сохранить в пении *непосредственность, естественность, подлинность чувства*. Она приносила в пение глубину мысли, правдивость эмоционального состояния, волевой посыл и духовную позитивность.

В генезисе исполнительского стиля певицы прослеживается влияние взаимодействующих *объективных* и *субъективных* обстоятельств ее жизни. К *объективным* можно отнести: а) *исторический фактор*, связанный с перипетиями эпохи, историей страны, оказавшими влияние на судьбу Руслановой; б) различные *социальные факторы* (происхождение певицы, окружение и среда обитания, воспитание и «образование», профессиональный статус). *Субъективные* обстоятельства связаны с индивидуально-личностными особенностями творческого облика певицы (феноменальная музыкальная одаренность, превосходные вокальные данные, природный артистизм, способность к целостному художественному восприятию картины мира).

Среда, в окружении которой складывалась личность Л.А. Руслановой, оказывала как прямое, так и косвенное влияние на исполнительский стиль певицы. Через соприкосновение с песенно-музыкальной культурой этого окружения происходил «интонационно-стилевой отбор» [Асафьев, 1947] средств, составивших впоследствии основу ее исполнительской индивидуальности в интерпретации напевов.

Данные объективные и субъективные факторы легли в основу генезиса исполнительского стиля певицы, оказали влияние на становление ее личности, формирование художественного мировоззрения, высокого профессионализма в традиционном русском национальном певческом искусстве.

Библиография

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книга вторая. Интонация. М., 1947. 136 с.
2. Волочков Г.В. Лидия Русланова. М.: Фортуна ЭЛ, 2012. 384 с.
3. Вардугин В.И. Легенды и жизнь Лидии Руслановой. Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1999. 240 с.
4. Егорова И.Л. Исполнительский стиль Лидии Руслановой. Саратов: СГК (академия) им. Л.В. Собинова, 2010. 221 с.
5. Егорова И.Л. Русские народные песни Саратовской области. Саратов: СГК (академия) им. Л.В. Собинова, 2010. С. 7-10.
6. Егорова И.Л. Русская песня в творчестве Ф.И. Шаляпина, Н.В. Плевицкой, Л.А. Руслановой. URL: <http://www.science-education.ru/131-23906>
7. Мишин Г.А. Шаг в прошлое. Поиски и находки. Ч. 3. Саратов: ИППОЛиТ 2005. 206 с.
8. Русланова Л.А. Жизнь моя, песня // Советская эстрада и цирк (журнал). 1968. № 7. С. 6-7.
9. Сафошкин В.Д. Лидия Русланова – от Рейхстага до ГУЛАГа: Биография. Песни. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 416 с.
10. Смирнова Н.И. Русланова – это русская песня // Лидия Русланова в воспоминаниях современников. М.: Искусство, 1981. С. 47-108.

About the origin of performing style of Lidia Ruslanova: the objective and subjective factors

Irina L. Egorova

PhD in Art history, professor,
department of folk singing and ethnomusicology,
Sobinov Saratov state conservatory,
410012, 1 Kirova av., Saratov, Russian Federation;
e-mail: i.egorova@inbox.ru

Annotation

The article is devoted to the problem of the folk singers' performing style genesis. This problem is up-to-date and currently it is not properly studied at present. The novelty of the idea lies in the disclosure of the causes and consequences of the emergence of the creative personality of Lidia Ruslanova, who became an iconic figure of Russian musical culture of the XX century. Turning to the life and creative path of the honored artist of Russia, the author draws

attention to the objective and subjective factors that influenced the genesis of the singer's performing style. The author traces the genesis of the singer's performing style, the influence of the interacting objective and subjective circumstances of her life. The objective circumstances can be attributed as: a) historical factor associated with the vicissitudes of the era, the history of the country, influenced the fate of Ruslanova; b) various social factors (the origin of the singer, environment and habitat, education and professional status). Subjective circumstances are related to the individual and personal characteristics of the singer's creative appearance (phenomenal musical talent, excellent vocal data, natural artistry, ability to complete artistic perception of the world picture). Attraction of extensive factual material and in-depth analysis lead to convincing conclusions: the cantatory art of the singer goes back to the origins of peasant and urban traditions; Her style is distinguished by artistry, the depth of thought, feelings and emotions, a positive willful message and the capacity for a holistic perception and artistic embodiment of the notion of a picture of the world. The results of the work can be applied in art history, culturology, teaching methods of folk-singing disciplines.

For citation

Egorova I.L. (2017) O genezise ispolnitel'skogo stilya L.A. Ruslanovoi: ob"ektivnye i sub"ektivnye faktory formirovaniya [About the origin of performing style of Lidia Ruslanova: the objective and subjective factors]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (1A), pp. 506-514.

Keywords

Performing style, Lidia Ruslanova, Russian song, singing creative work, folk artistic performance, art criticism.

References

1. Asaf'ev B.V. (1947) *Muzykal'naya forma kak protsess. Kniga vtoraya. Intonatsiya* [Musical form as process. Second book. Intonation]. Moscow.
2. Egorova I.L. (2010) *Ispolnitel'skii stil' Lidii Ruslanovoi* [Performing style of Lidia Ruslanova]. Saratov: Sobinov Saratov state conservatory.
3. Egorova I.L. (2010) *Russkie narodnye pesni Saratovskoi oblasti* [Russian folk songs of Saratov region]. Saratov: Sobinov Saratov state conservatory, pp. 7-10.
4. Egorova I.L. (2015) *Russkaja pesnja v tvorchestve F.I. Shaljapina, N.V. Plevickoj, L.A. Ruslanovoj* [Russian song in creative work of F.I. Shaliapin, N.V. Plevickaya, L.A. Ruslanova]. Available at: <http://www.science-education.ru/131-23906> [Accessed 15/09/2016].
5. Mishin G.A. (2005) *Shag v proshloe. Poiski i nakhodki* [Step into the past. Searching and finds]. Part 3. Saratov: IPPOLiT Publ.

6. Ruslanova L.A. (1968) Zhizn' moya, pesnya [My life, song]. *Sovetskaya estrada i tsirk* [Soviet stage and circus], 7, pp. 6-7.
7. Safoshkin V.D. (2002) *Lidiya Ruslanova – ot Rejhstaga do GULAGa: Biografiya. Pesni* [Lidiya Ruslanova – from the Reichstag to GULAG: Biography. Songs]. Moscow: EKSMO-Press Publ.
8. Smirnova N.I. (1981) Ruslanova – eto russkaya pesnya [Ruslanova – this is Russian song]. In: *Lidiya Ruslanova v vospominaniyakh sovremennikov* [Lidia Ruslanova in contemporaries' memories]. Moscow: Iskusstvo Publ., pp. 47-108.
9. Vardugin V.I. (1999) *Legendy i zhizn' Lidii Ruslanovoi* [Legends and life of Lidia Ruslanova]. Saratov: Privolzhsk Publ.
10. Volochkov G.V. (2012) *Lidiya Ruslanova*. Moscow: Fortuna AL Publ.