

Антонина Васильевна Нежданова

Артистический путь Неждановой

Замечательный художник

Детство А. В. Неждановой протекало в обстановке южной сельской природы, на берегу Черного моря, близ Одессы, в семье народного учителя. Широкие, привольные, то задумчивые, то огненно-веселые песни украинского народа пробудили у девочки любовь к музыке. Напевы крестьянских деревенских хор, руководимый отцом, сельские праздники — вот откуда черпала Антонина Васильевна свои первые музыкальные впечатления. Семь лет она уже солировала в хоре и была желанной гостьей на всех народных праздниках и свадьбах.

Одесса. Казенная, сухая обстановка гимназии. Сторванная от родной песенной стихии, девочка жадно тянется к ролю. Уступая ее настойчивым просьбам, отец отдает ее в музыкальную школу. Увлечение музыкой угрожает успешности гимназических занятий. Девочку лишают ее радости: «Сначала кончи гимназию!»

Гимназия окончена. Потонули в серые будни тяжелого учительского труда, коренные над тетрадками учеников, мучительные поиски заработка на нужды семьи.

Единственная радость — итальянская опера, незабываемое мастерство Мазини, Зембрих, Котони и др. Быстро улавливая чутким умом пленительные мелодии, юная девушка попевает их дома, приводя в восторг всех окружающих.

1899 г. С семьей близких знакомых Антонина Васильевна едет посмотреть на столичную жизнь. Сначала Петербург, затем Москва. В Петербурге под давлением друзей она идет к одной из преподавательниц пения, потом к известному Прияцкиному. Оба они, обманутые скромным видом бедной учительницы, не почувствовали ее дарования: «Вам нечего учиться... Возвращайтесь к своей работе». Равнодушная к славе, никогда не мечтавшая об артистической карьере, девушка спокойно приняла этот суровый приговор. Но в Москве, снова уступая настойчивым советам друзей, она идет на пробу в Московскую консерваторию.

«Меня слушали, — рассказывает Антонина Васильевна, вспоминая этот знаменательный день своей жизни, — Сафонов и Мазетти, независимо от этого приехавший из Италии на место умершего Эверарди. Я спела свои арии спокойно, равнодушно, почти небрежно. Умудренная печальным опытом, ответ я заранее предугадывала. Но, как мне потом передавали, когда я вышла из кабинета, Мазетти воскликнул: «Это драгоценно!» Проходя по коридору мимо меня, он сказал: «Мадемуазель, я вас беру в свой класс».

Три года напряженнейшей работы, настойчивого увлекательного труда, ежедневных уроков у Мазетти. Занятия не прерывались и летом. Консерватория дала Неждановой материальную возможность сопутствовать Мазетти, поезавшему в Болонью. Слава о необыкновенном даровании Неждановой очень скоро вышла за пределы консерватории. Одним из первых ценителей ее таланта был А. Н. Скрябин, неизменно посещавший все ее выступления на ученических концертах.

Пресса заговорила о Неждановой после ее выступления в 1902 г. в двух консерваторских спектаклях — «Виндзорские кумушки» и «Похитение из Сераля». Присутствовавший на них Л. В. Собинов поддал мысль о пробе в Большой театр. Жюри на пробе было покорено, но казенный бюрократизм театральной дирекции сказался и здесь: Нежданова не была принята... из-за отсутствия штатного места.

Артистка подписала контракт на сезон в Италию. Но случай решил ее судьбу.

23 апреля 1902 года в связи с каким-то официальным торжеством в Большом театре должен был идти «Иван Сусанин». Обе исполнительницы партии Антонины заболели.

Тогда вспомнили об ученице консерватории, так блестяще спевшей арию Антонины на пробе. Обратились к Неждановой с просьбой выручить. Спектакль состоялся. Газеты и весь театральный мир заговорили о новой восходящей звезде. Контракт с дирекцией Большого театра был подписан.

Чем же завоевала симпатии публики эта скромная, совсем еще неопытная артистка? Прежде всего поражал в ней самый голос, необычайная красота и благородство звука, кристальные интонации, безукоризненная фразировка. Поражали и законченное техническое мастерство, блеск и гибкость пассажей, предельная чистота дикции. Глубокая музыкальность и внутреннее чувство фразы подсказали молодой артистке неиссякаемое разнообразие и выразительность нюансировки.

Но есть и другая сторона чудесного дара Неждановой, которая сыграла большую роль в ее артистическом развитии, — глубочайший проникновенный лиризм, сдержанный и чистый. Эта черта дарования артистки помогла ей создать незабываемый образ Антонины — правдивый портрет русской женщины, гениально воплощенный Глиной. И не только Антонины, — ряд совершеннейших по своей законченности лирических образов, в которых никогда не рискнула бы выступить обычная колоратурная певица, стали шедеврами творческого мастерства Неждановой. Как поразило и очаровало публику первое появление Неждановой в роли Микаэлы! В дальнейшем Маргарита, Татьяна, Эльза, Снегурочка, Марфа окончательно заставили признать за Неждановой громадное лирическое дарование.

«Как артистка Нежданова дает все, что овеяно искренней простотой и настоящим душевным благородством. Не тем бутафорским, к которому прибегают многие актеры, а являющимся результатом хорошо воспитанной души, — писал Немрович-Данченко. — Итак, черты эти — искренность, простота, вкус и настоящее благородство — удерживают ее от подделки под спичечные страсти, от тех опостылевших форм, которые царят на оперных сценах. Это чувство правды в связи с ее чудесным голосом делает Нежданову необыкновенно гармоничным спичечным явлением».

Сдержанная простота, глубокая лирика, чудесное проникновение в самую сущность музыки, живое, теплое чувство мелодии, определили путь Антонины Васильевны, как одной из величайших артисток русской сцены.

Из года в год возрастала любовь публики. Пресса единодушно отмечала: «Новая артистка нашего Большого театра в каждой своей партии все более и более укрепляет за собой те живые симпатии, которыми она так быстро заручилась у нашей публики».

Римский-Корсаков предназначает для Неждановой свою Шемаханскую царю, арию которой она исполняет впервые по авторской рукописи. Рахманинов посвящает ей лучшее из своих вокальных произведений «Вокализ». На вопрос артистки: «Почему без слов?» — композитор отвечает: «Ваш голос выразит все... лучше, чем слова».

В 1912 г. Нежданова едет в Париж. Дебют в Гранд-Опера. А. В. поет Дживьду с Титто Руффо и Карузо. Газеты захлебываются от восторга: «Госпожа Нежданова в этой партии достигла идеала, и этим объясняется ее выдающийся успех».

А. В. провозглашена достойным партнером Карузо. Посыпались сотни антажементов, приглашений. В Италии артистка чарует своим пением изгнанника царской России Максима Горького. Он часто приходит к ней на видлу и просит петь ему русские песни. Особенно «Соловья». Заслуживается грустными мелодиями русской песни и Вернард Шоу, подаривший на прощание артистке свой портрет с надписью: «Я понимаю теперь, почему природа дала мне возможность дожить до 70 лет — для того, чтобы я услышал лучшее из ее творений — Нежданову».

После Великой Октябрьской революции А. В. Нежданова целиком отдалась художественной работе для трудящихся Советской страны.

Новый слушатель оценил мастерство Антонины Васильевны еще искреннее, еще горячее. Чарующая простота, теплое, правдивое творчество Неждановой обесценили ей глубочайшие симпатии советской аудитории.

Антонина Васильевна в числе первых начинает выступления в концертах для Красной армии. Имя Неждановой непрерывно появляется

на многочисленных афишах шефских концертов.

С большой теплотой Антонина Васильевна вспоминает свои выступления в первые дни революции. В одном из концертов возобновилось знакомство Антонины Васильевны с Максимом Горьким.

Через несколько лет началась широкая концертная деятельность Неждановой на радио. Артистке запомнился один трогательный факт. А. В. пела русские народные песни и романсы. К концу концерта в помещении радиостудии вбегают залыхватая группа рабочих. Они слушали концерт на Красной площади, где был установлен репродуктор, и отсюда пришли просить артистку исполнить еще раз «Соловья».

Развертывается и камерное концертное творчество А. В. Совместно с проф. Головановым, она предпринимает ряд гастрольных поездок по периферии, давая возможность широким массам трудящихся ознакомиться с ее мастерством.

Партия и правительство оценили по заслугам неугасимую творческую деятельность А. В.

В 1919 г. она получает звание заслуженной артистки республики. Через шесть лет Нежданова — народная артистка РСФСР. В 1933 г. А. В. вместе с К. С. Станиславским и Л. В. Собиновым первыми из представителей искусства награждаются орденами Трудового Красного знамени. В 1936 г. А. В. — в первом ряду работников искусства, награжденных званием народных артистов СССР, в 1937 г. Нежданова награждена орденом Ленина.

Не только своим исполнительским мастерством дорожит сейчас А. В. советскому народу. Несколько лет тому назад она начала свою плодотворную педагогическую деятельность.

Лучшие традиции вокальной культуры Нежданова сейчас передает своим ученикам, большей частью выдвинутым из рабочей среды, преданным к искусству через самодеятельность. Таковы ее ученицы — Лена Швецова, Гриценко и др.

Теплое, дружеское внимание встречает робких учениц. С поразительной энергией и настойчивостью А. В., подчас требовательная и строгая, добивается нужных результатов.

«С огромной любовью и терпением А. В. работает с учениками, не жалея своего времени и сил, — говорит Н. Рахматуллина — лауреатка Всесоюзного конкурса, — она всегда старается развить в нас стремление к овладению не только вокальным мастерством, но и той богатой сокровищницей музыкальной культуры, которая доступна ей самой».

Многогранная деятельность А. В. включает и широкую общественную работу. Она — неизменный и авторитетный участник жюри всевозможных профессиональных и самодеятельных конкурсов, прослушиваний и т. д.

К ней направляются десятки молодых певцов и певиц для заключительного отзыва, рецензий, определения степени дарований.

Нежданова умеет совмещать все это со своей исполнительской деятельностью, беспрестанно расширять свой репертуар за счет новых произведений советских композиторов, народных песен.

Неугасимая творческая энергия, широкий диапазон общественной и музыкальной деятельности и большая человеческая простота, свойственные Неждановой, должны стать примером для молодого поколения советских артистов. **Е. ГРОШЕВА.**

Пример для молодежи

Моя первая встреча с Антониной Васильевной произошла много лет тому назад в Петербурге в б. Мариинском театре. Мы, тогда совсем еще молодые артисты, привыкли к тому, что «знаменитости» нередко страдают некоторой манерностью. Как же мы все были приятно поражены и очарованы, когда перед нами предстала обаятельно простая, скромная женщина.

Первым спектаклем с участием Антонины Васильевны, на котором мне удалось присутствовать, была «Травиата». Когда Антонина Васильевна вышла на сцену, казалось, что стены театра обрушатся от грома аплодисментов. С чарующей улыбкой и простотой, о какой-то милой застенчивости стояла на сцене Антонина Васильевна. Наконец, она задела. Пение было инструментально точным и в то же время необычайно теплым. Затаив дыхание, я сидела за кулисами и слушала этот волшебный голос. Простыми жизненными движениями, искренним жестом А. В. достигала потрясающего впечатления. На сцене жила трогательная, глубоко человеческая Виолетта, запомнившаяся мне на всю жизнь.

В историю оперного искусства войдут ее вдохновенные образы:

Непосредственная сила воздействия человеческого голоса на слушателя — как искусственного во всех тонкостях музыки профессионала, так и на совершенно неподготовленного — значительно выше, чем сила воздействия любого инструмента. При том исключительном внимании, которое обращено в настоящее время в СССР на воспитание певца-музыканта, вдумчивое, сознательное отношение и правильная оценка лучших представителей вокального искусства особенно важны.

Среди старшего поколения русских певцов нет имени более прекрасного, чем имя А. В. Неждановой.

Какие качества исполнителя делают и делают Нежданову одной из замечательнейших мировых певиц?

Прежде всего — несравненной красоты голос. Голос, одинаково прекрасный во всех регистрах — до предельно-высокого. Превосходное владение дыханием, не только в техническом смысле, но как средством выражения, как своеобразным смычком, тем нервом, в котором сосредоточена вся сила экспрессии певца. Безукоризненная природная музыкальность, идеальная чистота интонации, непреодолимая естественность пения, отсутствие всякой фразировки, поэзии за дешевым внешним эффектом.

От народной песни (несравненным исполнителем которой Нежданова является) до сложной партии в опере Вагнера, от «Снегурочки» до «Травиаты» А. В. Нежданова умеет всегда найти верный тон, умеет перевоплощаться, оставаясь сама собой, в тот образ, воссоздание которого было в данный момент ее художественной целью.

В искусстве высшая цель и высшая трудность — простота. Исполнительское творчество Неждановой к этой цели приблизилось, эту трудность преодолело в высокой степени. Безукоризненное обращение Неждановой с поэтическим словом в сочетании с естественной простотой музыкальной фразы сообщает исполнению Антонины Васильевны то несравненное очарование, ту поэтическую прелесть, которые у слышавших ее навсегда остались в ряду самых светлых, самых радостных художественных впечатлений жизни.

И сейчас, когда Антонина Васильевна несколько сократила диапазон выполняемых ею задач, ее мастерство, обаяние ее артистической индивидуальности остаются все теми же.

Окруженная всеобщей любовью, заботой и вниманием со стороны партии и правительства, Антонина Васильевна Нежданова должна служить всем нам прекрасным примером чистого, честного служения искусству, примером художника, никогда в угоду дешевому успеху не снижающего высокого уровня своего искусства. **А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР.**

Снегурочка, Волхова и Людмила, глубоко трагические Марфа, Виолетта, Маврон, блестящие Розина, Дакме и т. д. Эти создания А. В. Неждановой являются в оперном искусстве подлинной вершиной художественно-вокального мастерства.

Но не только в оперном искусстве Антонина Васильевна завоевала мировую славу. А. В. Нежданова является замечательной камерной певицей. Меня всегда поражают огромный диапазон творческих достижений А. В. в этой области. Ее репертуар включает все лучшее, что имеется в мировой музыкальной литературе, начиная от старых мастеров и кончая советскими композиторами.

Академическая законченность, художественная проникновенность, точная нюансировка и нежная лирика, простота и искренность отличают исполнение Антонины Васильевны. Мы счастливы, что среди нас живет и работает такой художник, как Антонина Васильевна, — всегда жизнерадостная, сердечная, вечно молодой, восторженно воспринимаящая все прекрасное в жизни и в природе, в ореоле заслуженной славы, окруженная всеобщей любовью и вниманием.

Елена КАТУЛЬСКАЯ.