

Литература ИСКУССТВО

Творческие портреты

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕСНЕ

ВСЕ чаще и чаще встречаются мне люди, жизнь и труд которых так целеустремленны и последовательны, что кажется и писать о них лучше всего «по порядку», с самого начала следуя первоисточнику, событиям биографии. Я вновь и вновь приходил к этой мысли, слушая воспоминания заслуженного деятеля искусств РСФСР Елены Владимировны Калугиной...

РОДИЛАСЬ Елена Владимировна в старинном русском городе Самаре. С этим городом, с Волгой связаны детство и первые увлечения музыкой, вспоминая которые Елена Владимировна рассказала:

— Мне было уже лет восемь, когда однажды в квартире нашей появилось таинственное сооружение. Мама сказала, что это «гармония Флюд», что в ней «полторы октавы», что принадлежит она соседям, у которых ремонтируют дом, что трогать «гармонию Флюд» нельзя...

Но я все-таки выбрала момент — открыла крышку инструмента. «Гармония Флюд» звучала необыкновенно. Она казалась волшебной шкатулкой из сказки, и она подчинилась моим пальцам. Осмелев, я попыталась подобрать знакомую песенку. И это удалось...

В комнату неожиданно вошла мама, но я от инструмента не отошла, я не могла отойти. Мама поняла это. «Попробуй еще», — сказала она...

Наступил день, когда «гармония Флюд» перекочевала к хозяевам, но по просьбе мамы они разрешили мне немножко поучиться игре на инструменте.

— Вскоре я уже довольно бойко «музицировала». И все-таки вряд ли отважился бы родители отдать меня в музыкальную школу, — продолжила свой рассказ Елена Владимировна. — Наверно, не отдали бы, если бы в 1911 году среди наших гостей, среди тех, кто обычно заходил к нам посумерничать, не оказалось Анны Иосифовны Бобровской. Эта молодая женщина имела хорошее музыкальное образование и обладала даром педагога. Она нашла дешевенький инструмент, убедила моих родителей взять его на долгосрочный прокат и стала заниматься со мной... Это была моя первая учительница. Позднее меня отдали в музыкальную школу...

К ПРИЕЗДУ в Омск у Елены Владимировны было уже основное по тем временам музыкальное образование: четыре класса школы. Она по-прежнему занималась музыкой и пением, теперь уж самостоятельно и даже помаленьку начала «прирабатывать» уроками с начинающими.

Возможно, она так и осталась бы «музыкальной гувернанткой», если бы не изменилось время.

Волна революционных преобразований докатилась до Сибири, до Омска. Начиналась новая жизнь, и перед каждым человеком открывались порой совершенно неожиданные перспективы; открылись они и перед Еленой Владимировной.

По соседству поселился молодой человек. Лет ему было двадцать пять, не больше, работал он в одной из партийных организаций города и, должно быть, поэтому многие называли его комиссаром.

Каждое утро, когда Елена Владимировна садилась за инструмент, «комиссар» проходил мимо окон.

Но однажды он не прошел мимо, а остановился и вошел в дом.

«Я слышал вас на ученическом концерте», — сказал «комиссар» Елене Владимировне. — Вы пели. Но вы еще и играете. Вот это хорошо. Это как раз то, что нам надо. Помогли бы вы рабочим разучить настоящие революционные песни, им необходимо петь эти песни по всем правилам искусства...».

Предложение было принято. «Комиссар» принес ноты и тексты песен.

Елена Владимировна выучила их наизусть и пошла в рабочий клуб.

Нелегким оказался ее первый хормейстерский опыт, но это была очень интересная работа.

Разучили несколько песен и исполнили их перед рабочими собраниями. И вот тогда, слушая свой первый хор, Елена Владимировна вдруг ощутила ту особую силу эмоционального воздействия, которая присуща, пожалуй, только хоровой песне. Для нее как бы раскрылось огромное общественное значение песни.

Это было большое и важное открытие, под влиянием которого она уже в следующем — 1920 году поступила на работу в показательный хор Губернского политпросветотдела...

Так, решительно и просто начался трудовой путь Е. В. Калугиной в искусство; путь, которого она не оставляет вот уже сорок один год, всю жизнь.

Она была певицей и концертмейстером, руководила самостоятельными и профессиональными коллективами, училась в институте музыкальных педагогов и сама была педагогом по вокалу, руководила дирижерско-хоровым отделением Омского музыкального училища и работала театральным хормейстером. Она участвовала в создании хора театра музыкальной комедии и, наконец, она была одним из организаторов и первым художественным руководителем Омского государственного русского народного хора, этого замечательного коллектива, завоевавшего огромную популярность в Советском Союзе и за его рубежами.

Годы, десятки лет отданы развитию искусства хорового пения. Многим молодым певцам и музыкантам помогла Елена Владимировна, многих воспитала и привела к профессиональному мастерству. Труд ее получил высокое признание. Елена Владимировна награждена орденом «Знак Почета», ей присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР, она лауреат Всесоюзного фестиваля драматических и музыкальных театров, ансамблей и хоров.

ЕЛЕНОЙ Владимировной Калугиной создано довольно много оригинальных произведений, по далеко неточным подсчетам, — около сорока песен. Ее композиторская деятельность может послужить темой специального разговора потому, что представляет собой яркий пример бережного, талантливого развития фольклорных традиций, пример очень своеобразного авторского «почерка».

Особо же хочется сказать о тех песнях, которые записаны, обработаны и «поставлены» Еленой Владимировной в нашем хоре.

В самом начале существования Омского хора в его коллективе сложился целый ряд хороших традиций. Одна из них — ежегодные поездки по сельским районам области с концертами для хлеборобов-земляков. Сами по себе эти поездки имеют большое общественное и культурное значение, но особенно дорожит ими творческая группа хора, созданная Еленой Владимировной. Для творческой группы эти поездки — настоящая страдная пора, пора незабываемых встреч со знатоками и собирателями сибирского фольклора и записей от них народных песен, мелодий и наигрышей, частушек, преданий и сказок, хороводов и плясок.

На основе этих записей созданы многие, пожалуй, самые лучшие произведения, придававшие хору неповторимый колорит, самобытность.

Сибирские песни...

Где только их не встретишь теперь?

Разлетелись они по всему белу свету и пойдя собери-ка их! А собрать надо, потому что россыпи эти алмазные — богатство народное.

Бывает, что зазвучат наши песни на семейном торжестве в курене донского казака-хлебороба или заспивают их в украинской хате-мазанке под развесистыми ветлами, где-нибудь на Черниговщине, а то вдруг на молдавской земле смеют они искрометные танцы, и оказавшийся здесь бывший сибиряк с простодушным лукавством, с усмешечкой поведет:

— Эх, полюбил парень девчонку...

Да, так вот оно и было. Песня «Эх, полюбил парень девчонку», что с таким неизменным успехом поет теперь заслуженный артист РСФСР Леонид Шороха, записана и обрабо-

тана Еленой Владимировной со слов бывшего сибиряка однажды во время гастролей хора по Молдавии.

Вон где пригрездилась сибирячка! Большинство записей участников творческой группы Омского хора и записей самой Елены Владимировны, образно говоря, помечены домашним адресом — названием сел и деревень нашей области, где много друзей хора — знатоков, хранителей и хранительниц бесценных россыпей народного творчества.

В самых отдаленных местах области побывали участники творческой группы хора, совершая свои фольклорные экспедиции. Постоянным спутником и советчиком Елены Владимировны в этих экспедициях был большой знаток народного творчества Николай Федорович Черняков. Он и сам напел немало мелодий, которые в обработке Елены Владимировны с огромным успехом были исполнены в концертных программах Омского хора. Это ему, Николаю Федоровичу, принадлежат очаровательные напевы «Сударушка-девушка», так искренне и задумчиво звучащие теперь в удивительном, нежном, почти сказочном хороводе «Люб-трава»... Это с его голоса записаны мелодии «Рассыпала Маланья бобы» и «Прялочка»...

Омичи знают, что Елена Владимировна многие годы была в большой творческой дружбе с талантливейшей сибирской песенницей Аграфеной Максимовной Оленичевой — автором напевов, по которым сделаны изумительные по своей красоте и самобытности песни «Хмельна», «Со двора со двора», «Белым снегом лес покрылся» и другие.

Многими очень оригинальными песнями обогатила репертуар хора долголетняя творческая дружба Елены Владимировны с основательницей самостоятельного хора села Крутинки Анной Андреевной Мартыновой.

С голоса Анны Андреевны записана и обработана Е. В. Калугиной некогда популярная песня «Черноглазая моя». В процессе обработки и постановки в хоре Елена Владимировна сохранила в этой песне отчетливую ритмику традиционной сибирской свадебной песни.

Но не только к старинным песням обращалась Елена Владимировна, не только со знатоками фольклора работала она. Она была связана с современными композиторами, песни которых в ее обработке и постановке приобретали в хоре подчас совершенно новые качества.

Композитор Абрамский, автор широко известной песни «Степной орел», прислал ноты своего произведения, написав на них:

«Дорогой, глубокоуважаемой Елене Владимировне Калугиной, поднявшей моего «Орла» в самую высоту...».

Кто не знает одну из самых веселых песен нашего хора — «Омскую полечку». Написана она бывшим омичом, а теперь ленинградцем Юрием Щекотовым на слова одного из участников творческой группы хора Виктора Жукова. В стихотворении Виктора Жукова был заложен ритмический рисунок подвижной, яркой песни. Не удивительно, что Юрий Щекотов выбрал для нее форму популярного в народе танца. По мнению Елены Владимировны «Омская полечка» могла прозвучать в хоре оригинальнее, чем в одностольном исполнении. Она переложила ее для многоголосого хора.

ВО ВРЕМЯ одной из последних встреч с Еленой Владимировной я попросил ее рассказать о творческих планах на будущее.

— Планы, планы... Сколько их! И как их выполнить? — она задумалась, помолчала и вдруг весело взглянула на меня и заговорила, удивляясь: — Вот уже полгода на пенсии, времени, вроде бы, должно хватать, а не хватает. И туда надо, и сюда надо... Дела в Обществе советско-германской дружбы, дела в хоровом обществе, дела... Хор приехал, собираюсь поосновательнее заняться вокалом с солистами. Пора бы закончить обработку песен, записанных с голоса Аграфены Максимовны, пора бы и крутинские записи повнимательнее просмотреть... Вот вам и планы. Этим и буду заниматься. Работы предстоит много.

Слушаю Елену Владимировну, а сам думаю: быть новым песням, и пусть их будет побольше.

С. ТРЯПИЧКИН.