

УДК 821.161.1

Гриценко Е.П.¹

МУЗЫКА В ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО И ЕГО СЕМЬИ²

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

Gretsenko E.P.

MUSIC IN THE LIFE OF LEO TOLSTOY AND HIS FAMILY

The State Memorial and Natural Preserve

"Museum-estate of Leo Tolstoy "Yasnaya Polyana"

Реферат. Дом Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и Москве являлся центром музыкальной культуры. Любовь к музыке Толстые прививали своим детям. Татьяна и Мария Толстые играли на гитаре и мандолине. Александра пела русские народные песни, аккомпанируя себе на балалайке. Илья Толстой исполнял цыганские романсы. Сергей Львович был талантливым композитором. Музыкальные традиции сохранялись в жизни внуков и правнуков писателя.

Ключевые слова: музыка; семья Л.Н. Толстого, фортепиано, мандолина, балалайка, гитара; пение; танцы; музыкальные традиции.

Abstrac.: Tolstoy house in Yasnaya Polyana and in Moscow was a centre of music culture. The Tolstoys instilled the love of music in their children. Tatyana and Maria Tolstoy played the guitar and the mandolin. Alexandra sang Russian folk songs accompanying with the mandolin. Ilya Tolstoy sang gipsy romances. Sergei L. Tolstoy was a talented composer. Music traditions were kept in the life of writer's grandchildren and great grandchildren.

Keywords: music; Leo Tolstoy's family, piano, mandolin, balalaika, guitar, dance, music traditions.

¹ Гриценко Евгения Петровна — канд. культурологии, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

² Материалы научной конференции «Культура и быт русской провинции второй половины XVIII в. — первой половины XIX в. на примере Тульской губернии». г. Тула, 30 мая 2015 г.

Жизнь старинного дворянского рода Толстых представляет большой интерес для русской культуры XVIII — начала XX веков. Толстые: талантливые литераторы, живописцы, музыканты, видные политические и общественные деятели прославили наше отечество. Вклад Толстых в русскую культуру был во многом подготовлен славной историей рода и традициями семьи. Писательский талант Л.Н. Толстого, а также его многогранная жизнь являются предметом изучения литературоведов и толстоведов уже более ста лет. В то же время такие направления как образ жизни семьи Толстых в Ясной Поляне, их культурно-бытовые обычаи и традиции остаются мало исследованными.

Уклад жизни дворянской фамилии и ее досуг становится сегодня в центре внимания исследователей. Обращение к данному научному исследованию вызвано возрождением усадебной культуры, возрастающим интересом к русской дворянской культуре и проблемам национального самосознания.

Особый интерес в изучении жизни дворянской семьи представляют музыкальные традиции, складывавшиеся в яснополянской усадьбе на протяжении нескольких веков и бережно предававшиеся из поколения в поколение.

Музицирование и пение всегда являлось приметой жизни семьи Л.Н. Толстого. Музыкальная атмосфера в доме создавалась во многом благодаря личному участию писателя. С.Л. Толстой писал: «...Толстой сам увлекался музыкой до того, что играл по три-четыре часа в день. Впечатление от его игры одно из моих ярких детских впечатлений. Бывало, когда мы дети ложились спать, отец садился за фортепиано и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью» [2, с. 369].

Традицией повседневного уклада жизни дворянского семейства являлось по вечерам «делать музыку, так Толстые называли исполнение музыкальных произведений.

Многие родные писателя серьезно занимались музыкой, были профессионалами в этом деле. Событием в повседневной жизни Толстых в Ясной Поляне являлись приезды Ипполита Михайловича Нагорного, свойственника Льва Николаевича и замечательного скрипача, мало выступавшего в концертах России, но имевшего успех в Италии и Франции. Он часто играл «Крейцерову сонату», которая производила сильное впечатление на писателя. В исполнении родственника писателя звучали сонаты для фортепьяно и скрипки Бетховена, сонаты Вебера, Шуберта, Моцарта, полонезы Венявского.

Нередко аккомпанировал Нагорнову сам Л.Н. Толстой. Иногда музыкант играл дуэты с голосом, где пела родная сестра С.А. Толстой, Т.А. Кузминская. Приезжал в Ясную Поляну Д.А. Дьяков, помещик-сосед, друг молодости писателя, который пел с Кузмин-

ской дуэты Глинки. Домашние концерты нельзя было себе представить без Кузминской. Особенно она славилась как исполнительница русских и цыганских романсов. Необыкновенно хорошо Татьяна Андреевна пела романсы Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Булахова.

Помимо любительской музыки у Толстых играли и пели известные музыканты. Вообще во второй половине XIX и начале XX века дом Толстого в Москве и Ясной Поляне являлся своеобразным центром музыкальной культуры. У писателя выступали русские композиторы: А.Г. Рубинштейн, С.И. Танеев, А.С. Аренский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов.

Бывали с концертами в дворянском семействе пианист и профессор Московской консерватории К.Н. Игумнов, польский пианист Казимир Гофман, русский скрипач и педагог И.В. Грижимали, виолончелисты А. Брандуков, М. Букиник, певица Большого театра М.Н. Климентова-Муровцева, певцы императорского театра Медея и Н. Фигнер, Ф.И. Шаляпин и другие.

О традиционных музыкальных вечерах в Ясной Поляне вспоминала племянница Толстого М.С. Бибилова: «По субботам бывали приемные дни у Толстых. В их большой зале на втором этаже собиралась масса народу. Почти всегда на этих вечерах участвовала какая-нибудь знаменитость, желавшая играть или петь в присутствии Льва Николаевича» [4, с. 375].

Любовь к музыке Толстые стремились привить своим детям, уделяя большое внимание их образованию в этой области. Основы музыкальной грамотности подрастающие члены семейства получали в семье. Родители были их первыми наставниками в музыке. Огромная роль на начальном этапе обучения принадлежала С.А. Толстой. Первое время она сама учила детей азам музыки, старалась подобрать для разучивания легкие вещи, выбирая их из классических произведений Бетховена, Гайдна, Моцарта.

В планах у неё была даже идея выпустить специальный сборник для начинающих, состоящий из простых музыкальных произведений. В доме писателя хранятся ноты, по которым учились дети и внуки Толстого. Среди них: музыкальный сборник нот для непрофессионалов и немусыкантов, ноты с адаптированными для детей произведениями Моцарта, Гайдна и Шопена, а также песенные сборники В. Лауба и А.И. Елисеева «Школьные хоры» (1905).

О занятиях С.А. Толстой с детьми музыкой мы находим в дневниках Толстой. К примеру, 23 февраля 1891 года она записала: «Весь день ухаживала за Сашей, Возилась с Ванечкой, дала два часа урока музыки Андрюше и Мише и вышивала одеяло. <...> Очень

порадовал меня сегодня Миша, играл хорошо; стали разбирать «Серенаду» из «Дон Жуана» в четыре руки, и он вдруг просиял от звуков этой мелодии» [1, с. 157].

Когда дети писателя подрастали, для них приглашались учителя-профессионалы. В середине 1870-х годов Сергея, Татьяну и Илью учил Александр Григорьевич Мичурин, приезжавший один раз в неделю в Ясную Поляну из Тулы и дававший уроки игры на фортепьяно. Он считался лучшим учителем музыки в городе.

С переездом семьи в 1881 году в Москву Толстой пригласил для обучения старшего сына Сергея одного из ближайших друзей П.И. Чайковского, профессора Московской консерватории, Николая Дмитрия Кашкина.

В начале 1880-х годов С.Л. Толстой занимался у известного исследователя русской народной песни В.П. Прокунина, изучая теорию музыки, гармонию и особенности русской песни.

Иногда для обучения музыке молодых членов семьи Толстые приглашали талантливую студенческую молодёжь. В 1887 году в Ясную Поляну для обучения игре на скрипке сына Льва С.А. Толстая пригласила в качестве учителя талантливого скрипача, студента московской консерватории, Ю.И. Ляссота.

Старясь привить своим детям хороший музыкальный вкус, Толстые также использовали любую возможность, чтобы побывать с ними на концерте или в опере. Вспоминая о подходах родителей, используемых в его музыкальном развитии, Сергей Толстой отмечал о том, что он был воспитан на классической музыке. В своих мемуарах С.Л. Толстой писал, к примеру, о посещении в 1879 году вместе с братьями и сестрой оперы в Москве. В октябре 1880 года он с родителями, дядей С.Н. Толстым, сестрой Татьяной и братом Ильёй, присутствовал на концерте пианиста и дирижера, директора Московской консерватории, Н.Г. Рубинштейна в Туле [2, с. 69].

Современники Л.Н. Толстого, музыканты, часто бывавшие у него в гостях, отмечали талантливость детей писателя в музыке. Посетив Толстых в декабре 1907 года, известная польская пианистка Ванда Ландовская писала: «В Ясной Поляне чрезвычайно любят музыку. Графиня и все ее дети очень музыкальны...» [5, с. 8].

Молодые представители семьи являлись виртуозами-исполнителями сложнейших музыкальных произведений, умели играть на нескольких музыкальных инструментах, а некоторые занимались даже сочинительством. Прекрасно играли на гитаре дочери Толстого — старшая Татьяна и средняя — Мария. Младшая дочь — Александра хорошо пела русские народные песни, аккомпанируя себе на балалайке. Музыкальной одаренностью

отличался и Илья Львович, который прекрасно исполнял любимые всеми Толстыми цыганские романсы: «Очи черные», «В час роковой». Его исполнение всем присутствующим всегда доставляло удовольствие.

Даровитостью в музыке отличался Михаил Львович Толстой, виртуозно игравший на балалайке, гармонике, пианино, скрипке и сочинявший романсы. Внук писателя С.М. Толстой, в частности, писал о нём: «Он был всегда в центре внимания. Заставив себя немного упрашивать, он брал несколько аккордов, и целый вечер играл военные марши, старинные народные песни, цыганские романсы...» [3, с. 208]. Многие романсы М.Л. Толстого были написаны на стихи его жены Александры Владимировны Толстой. Ее стихи выделялись красивым слогом и отличным вкусом. Писатель ценил романсы, написанные сыном и невесткой. Их романс «Мы вышли в сад» вошел в репертуар Вари Паниной. Пластика с этим романсом до сих пор хранится в доме Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.

М.Л. Толстым также были написаны романсы на стихи известных русских поэтов. Сын Толстого на стихи Фета сочинил романс «Полно спать». Михаил Толстой являлся автором музыки романсов: «Зачем я влюбился в тебя дорогая», «Ты помнишь душою израненной», «Любовь мечта, любовь мгновенье, душа измучена давно».

О талантливости М.Л. Толстого писал его сын С.М. Толстой: «Он сочинял романсы <...>, обладал абсолютным слухом и мог бы стать великим музыкантом, если бы проявил настойчивость, учась играть на скрипке, пианино гитаре. Но у него был ненасытный аппетит ко всему, что есть в жизни интересного, а это превратило его в дилетанта, но дилетанта талантливого» [3, с. 201].

В 1890-е годы Татьяна Львовна Толстая увлеклась игрой на мандолине. С.И. Танев, гостивший в тот период в Ясной Поляне и заметивший увлечение Толстой этим инструментом, специально для неё в написанные им тогда вариации к песне Трике из «Евгения Онегина», включил мандолину. Поощряя вокальные способности Т. Л. Толстой, композитор также для старшей дочери писателя написал два романса на стихи А. Фета «Венецианская ночь» и «Серенада».

Татьяна Толстая и сама занималась сочинительством. Её романс на стихи Фета «Я тебе ничего не скажу» часто исполнялся в Ясной Поляне.

Одаренностью в музыке и композиторскими способностями был наделен и старший сын писателя С.Л. Толстой. Его пристрастие к музыке едва не стало основанием для поступления в московскую консерваторию. Но, как он говорил, «совместить консерваторию с естественными науками было невозможно, и университет перетянул консервато-

рию» [2, с. 126]. Начальное музыкальное образование он, как и все дети Толстого получил в семье, а затем, учился у специалистов. Он являлся превосходным исполнителем классических музыкальных произведений. Нередко семья собиралась в гостиной, чтобы послушать музыку в его исполнении. Среди слушателей Сергея Львовича находился и его отец.

По просьбе Толстого тот исполнял ноктюрны, полонезы Шопена, Моңюшко, этюды Шумана, сонаты Шуберта, Вебера, пьесы Гадара. Старший сын Толстого известен и как талантливый композитор. Он написал «27 шотландских песен», «Две бельгийские песни», «Индусские песни и танцы». В 1909 году композитор Сергей Толстой был удостоен премии «Дома песни» за свою гармонизацию десяти шотландских песен. Он стал автором музыки многих романсов на слова русских поэтов: Пушкина, Тютчева, Фета, А.К. Толстого. Особенно любили Толстые слушать романс Сергея Толстого «Мы встретились вновь». В яснополянском доме писателя хранятся нотные сборники, среди которых есть и романсы, написанные Михаилом и Сергеем Толстыми.

В 1897 году по предложению И.С. Танеева С.Л. Толстой переводил с английского языка «Музыкальную форму» Э. Праута. Эта книга была издана в 1900 году издательством И. Юргенсона и служила руководством для учеников консерватории. В 1914 году С.Л. Толстой гармонизовал 16 мелодий талантливого индусского музыканта Инаята Хана.

Сергей Толстой был известен и как музыкант-теоретик. Ряд работ он посвятил музыкальным интересам писателя и его взаимоотношениям с композиторами. Среди них: «Музыка в жизни Толстого» (1911), «Музыкальные произведения, любимые Л. Н. Толстым» (1912), «Толстой и Чайковский, их знакомство и взаимоотношения» (1924), «Квартет «Ключ» в романе «Война и мир» (1933).

Много сил С. Л. Толстой отдавал вопросам эстетического развития молодёжи, выступая с концертами и лекциями о музыке перед аудиторией простых слушателей разных городов России. В 1928—1929 гг. он преподавал музыкальную этнографию в Московской государственной консерватории, в 1921—1930 гг. был научным сотрудником Государственного института музыкальной науки. С 1922 года являлся членом Союза советских композиторов.

Став взрослыми людьми, дети Л.Н. Толстого сохранили то трепетное отношение к музыке и музыкальному искусству, которое существовало в семье. Музыка для потомков писателя становилась той необходимой духовной опорой, которая помогала им жить. Испытания первой мировой войны, служба уполномоченным Красного Креста в Польше, организация санитарного поезда для раненных австро-венгерского Фронта не сломили силы Л.Л. Толстого во многом благодаря его воли и роли музыки в его жизни. «Музыка, — пи-

сал он, — будила во мне нежность, любовь, смелость, отвагу, надежду, восторг, она мирила меня с людьми, приближала к ним, заставляла мечтать и думать обо всём важном, прекрасном» [3, с. 153].

Любовь к семейному увлечению сумел сохранить М.Л. Толстой. В начале 1920-х годов он организовал хор, состоявший из шести певцов и певиц, который с большим успехом выступал в парижском мюзик-холле «Ампир», а затем во многих казино на Лазурном берегу, в отеле «Пале» в Биаррице. В результате представители русской эмиграции во Франции имели возможность быть связанными с Родиной, слышать музыку, на которой они выросли, что давало им силы выжить вдали от родной земли.

Преемственность музыкальным традициям наблюдалась в жизни А.Л. Толстой. В 1928 году на концерте, посвящённом 100-летию со дня рождения Л.Н. Толстого и открытию яснополянской школы, дочерью писателя и учащимися были исполнены яснополянские песни и романс «Ключ», звучавшие в семье Толстых.

Оказавшись в Америке, вдали от любимой Ясной Поляны, младшая дочь Толстого не забывала семейное увлечение. В Рид Ферм, недалеко от Нью-Йорка, ставшей центром Толстовского Фонда (благотворительной организации в помощь эмигрантам) Толстая в своём маленьком доме вместе с родными часто устраивала импровизированные музыкальные концерты.

Во время их проведения дочь писателя аккомпанировала на маленьком пианино своей племяннице В.И. Толстой, у которой был прекрасный контральто и племянникам Ивану, Владимиру и Илье, певших басом и баритонном. В репертуаре Толстых находились русские и цыганские романсы, народные и яснополянские песни, которые они когда-то пели в семье.

Очень символично также и то, что в день столетия А.Л. Толстой в 1984 году, до которого она не дожила 5 лет, на торжественном собрании, устроенном в её честь, в Толстовском Фонде вновь звучали музыкальные произведения, любимые у Толстых.

Преданной музыкальным обычаям семьи стала и внучка писателя А.И. Толстая, обладавшая так же, как и её сестра В.И. Толстая, неподражаемой манерой исполнения русских романсов и народных песен. А.И. Толстая являлась единственной из семьи Толстых, кто не уехала из России. Она разделила участь тысяч русских женщин. О ней, как и о многих других, написана поэма «Реквием» А. Ахматовой. Внучка Толстого была знакома с поэтессой и много раз с ней встречалась. В их судьбах существовало много общего. А.И. Толстая, как и Ахматова, ждала возвращения сына из сталинской тюрьмы, носила ему передачи.

Преодолеть жизненные трудности помогало ей пение любимых яснополянских песен и романсов. В 1920—1930-е годы в Москве, на квартире у А.И. Толстой-Поповой часто собирались любители русского романса, чтобы послушать ее голос. В экономически тяжелое время, чтобы выжить, она, используя свой талант, также пела в модных ресторанчиках Москвы. Маститые профессионалы, такие как В.И. Качалов, восхищались ее неподражаемой манерой исполнения.

Примером, характеризующим сохранение музыкальных традиций семьи, может служить просветительская деятельность внука писателя С.М. Толстого. В 1977 году во Франции он создал ассоциацию «Друзья Л.Н. Толстого», деятельность которой способствовала объединению русской эмиграции. На заседаниях, проводимых обществом, затрагивались вопросы, посвященные укладу жизни Толстых, звучала музыка, любимая в семье писателя. Традиции русской музыкальной культуры через просветительскую работу объединения проникали в жизнь французского общества, для которого исконно была дорога русская культура.

Преданность семейному увлечению сохранила внучка писателя В.И. Толстая, живя долгие годы за рубежом и исполняя в кругу выходцев из России русские песни и романсы, которым она научилась в Ясной. В 1991 году в связи с 70-летием музея Л. Н. Толстого в «Ясной Поляне» состоялась встреча потомков писателя, среди которых находилась и Вера Ильинична Толстая. На торжественном собрании, посвященном юбилею музея, она несмотря на свой преклонный возраст ко всеобщему удивлению присутствовавших напела один из толстовских романсов, что стало живым свидетельством преемственности музыкальных традиций семьи Толстых.

Список литературы

1. Толстая С.А. Дневники: в 2-х т. Т. 1. М.: Художест. лит., 1978.
2. Толстой С.Л. Очерки былого. Тула.: Приок. кн. изд-во, 1975.
3. Толстой С.М. Дети Толстого. Тула: Приок. кн. изд-во, 1993.
4. Толстой Л.Н. Толстой и его близкие. М.: Современник, 1986.
5. Музыка в доме Л.Н. Толстого // Огонек. 1908. № 10.