

Искусствоведение

УДК 78.071.1

А.Б. Агапова

Агапова Анастасия Борисовна, преподаватель кафедры оркестровых струнных духовых и ударных инструментов факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: anastasija-agapowa@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕККИ КЛАРК – АЛЬТИСТКИ И КОМПОЗИТОРА

Целью данной статьи является популяризация классической музыки XX века, музыки для альты и творчества Ребекки Кларк как выдающейся альтистки и яркой представительницы английской композиторской школы XX века, а также знакомство с личностью Ребекки Кларк.

Ключевые слова: Ребекка Кларк, альт, композиция, музыка XX века, камерная музыка.

A.B. Agapova

Agapova Anastasia Borisovna, lecturer of department of orchestral string, wind and percussion instruments of «Conservatory» faculty of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: anastasija-agapowa@mail.ru

SOME ASPECTS OF THE CREATIVE ACTIVITY OF REBECCA CLARKE – VIOLIST AND COMPOSER

The purpose of this article is to popularize classical music of the XX century, music for viola, and the work of Rebecca Clarke who was an outstanding violist and bright representative of the English composition school of the XX century, as well as to get acquainted with the personality of Rebecca Clarke.

Key words: Rebecca Clarke, viola, composition, XX century music, chamber music.

В истории музыки встречается немало фигур композиторов и исполнителей, которые, будучи известны и уважаемы среди своих современников, позже оказались незаслуженно причислены к музыкантам второго плана, якобы не стоявшим в авангарде музыкального прогресса, а лишь следовавшим за своими гениальными коллегами. Большей частью такие мнения формируются и оседают среди широкой аудитории из-за недостаточной информированности о творчестве этих людей. Кроме того, следует понимать, что историческое культурное развитие опирается не только на прорывы единичных гениев, но и на ежедневный труд, идеи, идеалы и достижения множества одаренных деятелей искусства, творчество каждого из которых достойно увековечения.

Одной из таких недооцененных фигур является англо-американская альтистка и композитор Ребекка Кларк. В настоящее время имя Кларк в основном ассоциируют только с одним ее сочинением – Сонатой для альты и фортепиано (1919 г.), тогда как в действительности ее композиторское наследие состоит из нескольких десятков музыкальных произведений. Недооцененным остается и масштаб личности Кларк как альтистки и как яркой фигуры в музыкальном сообществе XX столетия.

Ребекка Хелферих Кларк (1886–1979) родилась в 27 августа 1886 г. в предместье Лондона. Ее отец, эмигрировавший в Англию из США, отличался деспотичным нравом и жестоко наказывал своих четверых детей за малейшую провинность. Именно его взбалмошность стала причиной того, что Ребекке пришлось прервать успешно начатое обучение в Королевском музыкальном колледже в Лондоне по классу скрипки и композиции. Позже она возобновила занятия в Королевской академии музыки у ирландского композитора Чарльза Стэнфорда. Стэнфорд, возрадивший несколько поколений композиторов, впоследствии ставших знаменитыми, настолько заинтересовался ранними сочинениями Кларк, что сделал для нее единственное в своем роде исключение, приняв в свой класс студентку-девушку. Он же убедил Кларк начать занятия на альте. Однако закончить Академию Кларк не удалось. Вследствие ссоры с отцом девушка осталась без финансовой поддержки родителей и была вынуждена прервать обучение и зарабатывать частными уроками и концертными выступлениями как солирующая альтистка и в составе женского струнного квартета, возглавляемого знаменитой канадской скрипачкой Норой Кленч. Квартет славился виртуозными исполнениями произведений И. Брамса, С. Танеева, М. Рegera, Х. Вольфа и первым презентовал британской публике Струнный квартет Клода Дебюсси. В 1912 г. Кларк стала одной из шести первых женщин Британии, которых официально трудоустроили в профессиональном оркестре (Queen's Hall Orchestra под руководством Генри Вуда). В 1916 г. она переезжает в США, где активно продолжает концертную деятельность, включая в свои выступления собственные сочинения и произведения своих современников.

В течение нескольких лет Кларк добилась значительного успеха и признания как инструменталистка и композитор. Несмотря на то, что звание первой леди альты закрепилось за другой американской альтисткой, Лилиан

Фукс (1901–1995)¹, именно Кларк стала первой в мире исполнительницей на альте, отправившейся в 1918 г. в концертное турне по Европе и Америке как солистка и артист камерного ансамбля. 1912–1924 гг. стали вершиной ее творческой карьеры. В 1919 г. состоялся первый крупный композиторский успех Кларк: ее Соната для альты выиграла второй приз на конкурсе камерной музыки Coolidge International Prize, составив серьезную конкуренцию сочинению признанного мэтра Эрнеста Блоха. За этим последовали еще несколько лет плодотворной деятельности, вплоть до 1928 г., когда Кларк пришлось вернуться в Англию.

Следующим и последним периодом интенсивной творческой работы Кларк стало начало 1940-х гг. Несмотря на то, что Ребекка Кларк прожила долгую жизнь, ее последнее произведение I'll bid my heart be still для альты (или виолончели) и фортепиано датировано 1944 г.

Кларк оставила большое количество дневников и корреспонденции, из которых вырисовывается фигура образованного талантливого музыканта с оригинальным складом ума и тонким чувством юмора. Известно, что она состояла в дружеских отношениях со многими известными музыкантами своего времени, среди которых были Бэла Барток, Пауль Хиндемит, Уильям Примроуз, Эрнест Блох, Фрэнк Бридж, Лайонел Тертис. Как композитор Кларк пользовалась беспрецедентной поддержкой крупного американского мецената и большой поклонницы камерной музыки Элизабет Спрэг Кулидж. Кларк дважды занимала второе место на конкурсе камерной музыки Coolidge International Prize (в 1919 г. с Сонатой для альты, в 1921 г. с Фортепианным трио) и была единственной женщиной, удостоившейся от Кулидж персонального заказа («Рапсодия» для виолончели и фортепиано, 1923 г.) наряду с Сергеем Прокофьевым, Игорем Стравинским, Бенджамином Бриттеном, Арнольдом Шенбергом и другими известнейшими композиторами.

¹В 1994 г. Издательством iUniverse была выпущена книга Амедеи Дэрил Уильямс «Лириан Фукс: первая леди альты».

Согласно данным Rebecca Clarke Society творчество Кларк исчисляется примерно 100 произведениями, из которых более тридцати представляют собой инструментальную музыку (для струнных, фортепиано и кларнета), около пятидесяти – песни для голоса с инструментальным сопровождением на стихи английских и немецких поэтов и двенадцать – произведения для смешанного хора [4]. При жизни Кларк были изданы двадцать пьес ее сочинения, многие оставались неопубликованными вплоть до последнего десятилетия XX – начала XXI вв., а некоторые и по сей день существуют исключительно в виде манускриптов.

Как концертирующая альтистка, выступающая в составе камерных ансамблей, Кларк в своем творчестве не обошла вниманием основные жанры камерной инструментальной музыки: в 1921 г. было написано Фортепианное трио, в 1924 г. – *Comodo et amabile* для струнного квартета, на протяжении всей жизни создавались пьесы для альты, скрипки или виолончели с фортепиано. Однако не менее примечательными (а часто и более удачными с точки зрения композиции) представляются произведения, написанные для нетрадиционных составов, к примеру *Prelude, Allegro and Pastorale* для кларнета и альты, созданное в 1941 г. для ежегодного фестиваля современной музыки ISCM World New Music Days, является одним из самых интересных и зрелых сочинений Кларк. Хотя альт и кларнет издавна считаются тембрально взаимодополняемыми инструментами, обычно композиторы объединяют их в трио с фортепиано, а не в дуэт. Эта традиция идет от *Kegelstatt Trio* В.А. Моцарта (1786 г.) и *Märchenerzählungen* Роберта Шумана (1853 г.) и продолжается композиторами современности, среди которых следует упомянуть Дьердя Куртага (*Hommage a R.Sch.*, 1990 г.) и Мартона Иллеша (*Vonalterek*, 2005 г.). Трудно сказать, почему ни один более-менее значительный композитор не обратил свое внимание на возможность сочетать альт и кларнет без сопровождения, однако *Prelude, Allegro and Pastorale* до сих пор остается уникальным в этом плане репертуаром. Кларк удалось создать звуковую фактуру, достаточно прозрачную для того, чтобы

дать возможность каждому из инструментов проявить свою индивидуальность, и достаточно плотную, чтобы добиться насыщенного гомогенного звучания.

Другим примером необычного сочетания инструментальных тембров в музыке Кларк является обработка ирландских народных песен для голоса (сопрано) и скрипки *Three Irish Country Songs* (1926 г.): две мелодические линии – голоса и скрипки, – охватывающие приблизительно одинаковый диапазон, переплетаются и дополняют друг друга в естественной для народной музыки манере. Примечательно, что между 1917 и 1927 гг. британскими композиторами были сочинены четыре цикла песен для голоса и скрипки: в 1917 г. – «Четыре песни для голоса и скрипки» ор. 35 Густава Хольста, в 1924 г. и 1926 г. – «Три старинные английские песни» и «Три ирландские народные песни» Ребекки Кларк, и в 1927 г. – «Восемь песен на слова А. Хаусмана» Ральфа Воана Уильямса. Все трое были учениками Чарльза Стэнфорда. В противовес романтической эпохе, где голос выступал в инструментальном (чаще фортепианном) сопровождении, представители XX в. – Хольст, Воан Уильямс и Кларк – отдают скрипке солирующую роль наравне с голосом, а не аккомпанемент. Несмотря на тембровую сбалансированность и органичность такого состава, композиторы обращались к нему нечасто: следующим значительным произведением для дуэта голоса и скрипки станет пятидесятиминутный цикл Дьердя Куртага *Kafka-Fragmente* (1985–1987 гг.).

Еще одно сочинение Кларк, датированное 1940 г. – *Daybreak* («На рассвете») – написано для голоса и струнного квартета и представляет собой лирическое изложение голосом стихотворения средневекового поэта Джона Донна в сопровождении струнных, выступающих в роли традиционного английского консорта. Кларк стала одной из немногих композиторов, кто обратился к жанру струнного квартета с голосом. Помимо нее, для этого состава писали композиторы XX века: Арнольд Шенберг (Второй струнный

квартет, 1908 г.), Антон Веберн (*Schmerz immer Blick nach oben*, 1913 г.), Отторино Респиги (*Il tramonto*, 1914 г.).

При ближайшем ознакомлении с композиторским наследием Ребекки Кларк можно с уверенностью утверждать, что наиболее комфортно она чувствовала себя в жанре инструментально-вокальной миниатюры. Небольшие разнохарактерные пьесы для струнных, кларнета и голоса в различных сочетаниях длительностью от полутора до пяти минут поражают живостью музыкального языка, современностью исполнительско-композиторского мышления, легкостью и завершенностью формы, тогда как многочастным Фортепианному трио и *Comodo et amabile* для струнного квартета не хватает тематического и характерного разнообразия. Вместе с тем музыка Кларк отличается наличием внутреннего энергетического «стержня», не характерного для романтической эпохи, но свойственного многим композиторам XX в., таким как Игорь Стравинский, Бенджамин Бриттен, Бела Барток, и выражающегося в четко очерченных ритмических контурах и смелых гармонических решениях.

Решающее влияние на формирование композиторского стиля Кларк оказали следующие факторы:

1. Происхождение. Кларк тематически тяготеет к традиционной музыке Британских островов. Среди ее сочинений встречается много обработок английских («Три старинные английские песни», «Пассакалия» для альта и фортепиано), шотландских (*I'll bid my heart be still* для альта и фортепиано) и песенных ирландских мелодий (*Three Irish Country Songs*, «Колыбельная» для альта и фортепиано); народным колоритом и ладовостью пропитаны и оригинальные мелодии Кларк.

2. Окружение. Кларк обучалась композиции в Королевской академии музыки в Лондоне в классе Чарльза Стэнфорда и была хорошо знакома с его прежними студентами – Густавом Хольстом, Ральфом Воаном Уильямсом, Фрэнком Бриджем и Артуром Блиссом – ведущими английскими

композиторами своего времени и яркими представителями музыки начала XX в.

3. Индивидуальный исполнительский стиль игры на альте. Кларк была талантливой альтисткой, специализирующейся на исполнении камерной и сольной современной музыки. Из сочинений Кларк очевидно, что она любила и достаточно хорошо владела исполнительскими приемами на струнных инструментах, характерными для музыки XX в. – техникой флажолетов, вертикальными штрихами (*ricochet*), техникой *pizzicato*.

Подводя итоги, можно отметить следующие важнейшие аспекты и результаты творческой деятельности Ребекки Кларк:

1. Значительный вклад в развитие альта как сольного концертного инструмента.

2. Создание обширного репертуара для альта (Кларк сочинила целый ряд разнообразных высокохудожественных пьес для своего инструмента, самое крупное из них – Соната для альта и фортепиано, которая является одним из самых любимых и часто исполняемых произведений для альта).

3. Создание обширного камерно-вокального и камерно-инструментального репертуара, разнообразного по жанрам и художественным характеристикам.

К сожалению, на наш взгляд, многие сочинения Кларк остаются неизвестными даже узкоспециализированной аудитории, в том числе из-за действия эксклюзивных авторских прав на ее творчество, принадлежащих ее дальнему родственнику Кристоферу Джонсону [3].

Большой вклад в популяризацию музыки Кларк внесли певица Патрисия Райт, скрипач Джонатан Рис и пианистка Кэтрин Старрок, выпустив в 2000 г. CD-диск *Rebecca Clarke: The Cloths of Heaven*. Диск включает 53 песни, от ранних ученических до последних [4], и является поэтичной данью таланту Кларк.

Список используемой литературы:

1. Annäherung an sieben Komponistinnen: mit Berichten, Interviews und Selbstdarstellungen. Band 12. / Hrsg. C. Mayer – Kassel: Furore-Verlag, 2001. – 176 s.
2. *Kohnen, D.* Rebecca Clarke, Komponistin und Bratschistin; Biographie / D. Kohnen. – Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen, 2002. – 147 s.
3. Rebecca Clarke: [site]. – URL: <https://www.rebeccaclarkecomposer.com> (date of access: 01.03.2024).
4. Rebecca Clarke Society, Inc.: [site]. – URL: <https://www.rebeccaclarke.org/> (date of access: 01.03.2024).
5. *Rutland, J.P.* Violin and voice as partners in three early twentieth-century: English works for voice and violin / J.P. Rutland. – University of North Texas, 2005.