

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ УКРАИНСКОЙ ПЕВИЦЫ
ВЕРЫ ЛЕОНИДОВНЫ АСТАФЬЕВОЙ
(ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

BIOGRAFIA DE CREAȚIE A CÂNTĂREȚEI UCRAINENE
VERA LEONIDOVNA ASTAFIEVA (ASPECT CRITIC)

CREATIVE BIOGRAPHY OF THE UKRAINIAN SINGER
VERA LEONIDOVNA ASTAFIEVA (SOURCE ASPECT)

МАРИНА РОССИХИНА¹,

аспирантка,

Киевский университет имени Бориса Гринченко

CZU 782.1.071.2(477)

В данной статье освещены сведения о жизни и творческом пути украинской оперной певицы XIX-XX веков, вокального педагога – Веры Леонидовны Астафьевой. Основываясь на архивные документы Центрального государственного архива-музея литературы и искусств Украины изучены и реконструированы факты биографии В.Л. Астафьевой, ее сценическо-исполнительская и педагогическая деятельность.

Ключевые слова: украинское оперное искусство, биография В.Л. Астафьевой, творческий путь В.Л. Астафьевой, архивные материалы, украинская оперная школа XIX века

Acest articol oferă informații despre viața și calea artistică a cântăreței de operă ucrainene Vera Leonidovna Astafieva, profesor de vocal, care a activat la răscrucea secolelor XIX-XX. Pe baza documentelor de arhivă ale Muzeului de Stat de Arhivă Literară și Artistică din Ucraina, au fost studiate și reconstituite datele biografice ale Verei Leonidovna Astafieva, activitatea interpretativă și didactică a cântăreței.

Cuvinte-cheie: arta operei ucrainene, biografia Verei Leonidovna Astafieva, calea artistică a V.L. Astafieva, materiale de arhivă, școala de operă ucraineană din secolul XIX

This article covers information about the life and career of the Ukrainian opera singer of the 19-th 20-th, vocal teacher – Vera Leonidovna Astafieva. Based on the archival documents of the Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine, the facts of the biography of V.L. Astafieva, her stage performance and pedagogical activities have been studied and reconstructed.

Keywords: Ukrainian opera art, biography of V.L. Astafieva, creative path of V.L. Astafieva, archival materials, Ukrainian opera school of the 19th century

Введение

Вера Леонидовна Астафьева (1867-1927) является знаковой фигурой в украинском оперном искусстве на рубеже XIX–XX веков. Оперная певица и вокальный педагог – ее творческая деятельность тесно связана с Украиной и Италией.

Исполнительская деятельность Веры Леонидовне началась в 1889 году в городском театре Пизы и продолжалась до 1913 года, когда певица перешла на вокально-педагогическую работу. Ее партнерами по сцене были А.П. Антоновский, А.М. Брагин, А.Г. Борисенко, М.Е. Медведев, А.Ф. Мишуга, А.В. Секар-Рожанский, И.С. Томарс и другие. Среди учеников – Виктор Георгиевич Будневич (1912-1914) – украинский баритон, заслуженный артист УССР.

Пример творческой биографии В.Л. Астафьевой дает возможность изучить закономерности развития украинской оперной школы.

¹ E-mail: m.rossikhina.asp@kubg.edu.ua

Творческая биография

Украинская певица XIX века Вера Леонидовна Астафьева родилась в 1867 году в Черниговской губернии (ныне Сумская область) Конотопского уезда. Как она сама писала в автобиографии: образование получила в Киеве, где закончила среднее учебное заведение (гимназию), после чего поступила в Киевское музыкальное училище (ныне Киевская консерватория) в класс профессора К. Брагина. По завершению обучения, в 1887 году выехала в Италию, где окончила Миланскую консерваторию у профессоров Галетти и Ванцо [1 с. 32]. Принцип обучения пению итальянского педагога В. Ванцо раскрывается в следующих словах: на вопрос «Что такое правильная постановка голоса?», он отвечал: «Это когда вам удобно петь, а публике приятно вас слушать» [2].

В.Л. Астафьева начала вокально-сценическую деятельность на оперных сценах Киева уже в 1886-1887 годах, но сама артистка в своей рукописной автобиографии указала начало и дальнейшее развитие своего творческого пути 1889 годом [1; 3]. Поэтому, материалы архива позволяют откорректировать эту информацию: творческий дебют певицы состоялся в 1889 году в городском театре Пизы, затем в Павии, в 1890 году в городе Кремоне. 1891 год – в Мессине и Генуи в театре «Carlo Felice». После этого, вернулась в Россию и пела в 1892-1893 годах в городских театрах Киева и Одессы; 1893-1894 – летний сезон в Киеве и Одессе; 1895 – Киев и Ростов на Дону; 1896 – Казань; 1897 – Саратов; 1897-1899 – Вильно, Минск, Нижний Новгород, Рига, Смоленск, Калуга и другие. 1899 – Санкт-Петербург; 1900 – Казанский оперный театр; 1900-1901 – снова Санкт-Петербург, Тифлис; 1901-1902 – Москва (Частная рус. опера, театр Солодовникова; театр «Аквариум», 1902) [1 с. 32; 3 с. 17; 4].

В 1905-1908 годах поехала в Италию и пела в ряде театров: Турине, Парме, Триесте (в то время Австро-Венгрия); 1907 – Америка; 1912 – Екатеринослав, Казань, Саратов. С 1908 по 1912 была солисткой Миланского театра «Ла Скала» (в этом же театре пела в 1892, 1894, 1907) [1 с. 32]. В 1913 году, Вера Леонидовна получила приглашение на переезд в Америку, но из-за патриотических взглядов вернулась в Россию и перешла на педагогическую работу в Киеве, в частной музыкально-драматической школе Николая Лысенко, которую в 1918 году реформировали в Государственный музыкально-драматический институт (ныне Киевская консерватория имени П.И. Чайковского) [1 с. 33; 4].

Вера Астафьева владела сильным драматическим сопрано, ровным во всех регистрах. Имела эластичный голос мягкого тембра, широкого диапазона и необычайной красоты. Она любила исполнять украинские песни в концертах, одна из первых понесла украинскую культуру за границу. В России и Италии широко пропагандировала украинские народные песни и романсы Н. Лысенко [3 с. 17].

В репертуаре В.Л. Астафьевой более 60 ведущих партий большой сложности, среди которых: Аида в одноименной опере (дебютировала в Мариинском театре, 1896; Общество рус. оперных артистов, 1899; театр «Аркадия», 1900; Большой зал консерватории, «Новая опера», 1902-1904), Амелия, в «Бал-маскараде», Дездемона в «Отелло», Леонора в «Трубадуре» Дж. Верди; Венера в «Тангейзере» Р. Вагнера (Киевский оперный театр); Микаэла в «Кармен» Ж. Бизе (театр Павии); Джоконда в одноименной опере А. Понкьелли; Валентина в «Гугенотах» и Селика в «Африканке» Дж. Майербера (Рус. частная опера, зал Кононова, 1899; театр «Аркадия», 1900); Рахиль в «Еврейке» Ф. Галеви; Юдифь в одноименной опере А. Серова (Рус. частная опера; театр Консерватории, Санкт-Петербург) Наташа в опере «Русалка» А. Даргомыжского (Петербургская консерватория); Наталья в «Опричнике», Лиза в «Пиковая дама», Кума в «Чародейке» П. Чайковского; Волхова в «Садко» Н. Римского-Корсакова; Ярославна в опере «Князь Игорь» А. Бородина; Маша в опере «Дубровский» Э. Направника. Она является первой исполнительницей партии Ольги в опере «Потемкинский праздник» М.М. Иванова [1 с. 32-33; 3 с. 17; 5; 6; 7].

Кроме опер, Вера Леонидовна выступала с камерным репертуаром: пела романсы П. Чайковского и сольную партию в девятой симфонии Л. Бетховена (в ансамбле с А. Кругловым и Г. Морским) [1 с. 33].

Из документов, хранящихся в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины, известно, что Вера Леонидовна имела пылких поклонников. Сохранились письма, два из которых вмещают в себя стихи, посвященные украинской певице. В одном из писем, направленном от «гимназисток Н.Б. и М.М.» 02.01.1893 года, написано: «... нас двое, но мы не смущаемся и кричим за десятерых, благо глотки здоровые. Из-за Вас мы чуть не побывали в участке за слишком усердные вызовы после «Аиды» 1 января» [8]. Поклонники были настолько увлечены талантом украинской певицы, не пропускали ни одного спектакля с ее участием. Она вызывала уважение и привязанность, как у мужского, так и у женского пола – она была предметом обожания. Ее встречали с восхищением, вызывали на бис, что подтверждает незаурядный талант артистки.

В личном фонде Веры Астафьевой сохраняется афиша вокально-музыкального вечера в Контоте с ее участием в 1889 году [9]. Остались и воспоминания о работе в Харьковском городском театре. Из письма Веры Леонидовны к сестре Варваре: «Дорогая Варюша, я уже 2 недели в Харькове и через неделю уже вероятно буду петь Брунгильду..., теперь уже начинаются спевки Валькирии, которая пойдет не ранее 8 февраля; всем здесь очень нравится мой голос, и конечно я этому рада и это дает уверенность в себе... Устроилась я здесь хорошо и близко от театра, но, к сожалению, дорого, но в Харькове вообще теперь жить дорого... Я почти каждый вечер бываю в театре, труппа здесь очень порядочная, такая, что с удовольствием можно слушать и смотреть оперы, хотя театр очень уступает Киевскому. 28 января» [10]. Из этих слов можем допустить, что письмо написано в 1919-1920 годах, в первые годы, когда Харьков стал столицей УССР.

Вера Леонидовна Астафьева часто участвовала в музыкальных вечерах и собраниях, что подтверждают благодарственные письма. Один из них датируется 28.10.1887 годом от председателя распорядительного комитета Общества содействия сибирякам, обучающимся в Петербурге: «...распорядительный комитет Общества... считает своим долгом засвидетельствовать Вам свою сердечную признательность за Ваше благосклонное участие в музыкальном вечере, состоявшемся 26-ого октября в зале Благородного Собрания в пользу Общества» [11].

Также украинскую певицу уважали и почитали за рубежом. Свидетельством этого служит письмо-благодарность, оставленное Вере Леонидовне 13 февраля 1891 года: «Смелое и бескорыстное участие, которое вы приняли в успехе благотворительной вечеринки, которая состоялась вчера вечером в театре Витторио Эммануила, требует от меня искренней благодарности от имени Комитета, председателем которого я имею честь быть. Примите их с выражением моего личного уважения. Президент. Благодарность выдающейся артистке Синьоре Вере Астафьевой» [12].

Умерла певица в 1927 году и похоронена на Байковом кладбище. В некрологе газеты «Киевский пролетарий» о В.Л. Астафьевой написано: «До последних дней жизни неустанно несла музыкально-педагогический труд, снискав себе большое уважение в широких кругах вокальной молодежи, педагогов и работников искусства. 07.12.1927» [13].

Театральная пресса

Важную роль в исследовании личности Веры Леонидовны Астафьевой сыграли сохраненные самой певицей газеты и газетные вырезки с рецензиями на ее выступления. В основном, это газеты Санкт-Петербурга за 1899-1902 годы, среди которых: «Петербургский листок», «Свет», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Петербургская газета», «Северный курьер», «Новости и биржевая газета», «Тифлисский листок» и т.д.

Некоторые газеты напечатаны одинаковыми датами и описывают впечатления от одного и того же спектакля. Первые сохранившиеся рецензии написаны на спектакль «Гутеноты» 7 октября 1899 года, где Астафьева исполнила партию Валентины. Критик «Петербургского листка» заметил, что госпожа Астафьева является выдающимся драматическим сопрано, «для

нее такая нота, как верхнее до бемоль, совершенный пустяк». «Санкт-Петербургские ведомости» также высоко оценили голос певицы и отметили ее умение филировать звук, что является редкостью для сильных голосов [6].

Следующая рецензия напечатана в «Петербургской газете» на спектакль «Аида», где Вера Леонидовна исполнила главную партию. В статье упомянуто, что певица стажировалась в Италии, где пользовалась большим успехом. Критики вновь отметили редкое по силе драматическое сопрано с большим диапазоном. Также выделили, что Астафьева «с замечательной легкостью покрывает солистов, хор и оркестр в финале второго акта» и обладает *piano* на верхних нотах, когда это необходимо [6].

Газета «Северный курьер» дала высокую оценку голоса украинской певицы – «гибкое и сильное драматическое сопрано чистейшей пробы». Подчеркнули музыкальность фразировки, способность покрыть голосом весь зал и темпераментную игру артистки [6].

Большой интерес вызывает следующая рецензия. Вера Астафьева сама выделила этот отзыв и подписала, что ее дал российский музыкальный и литературный критик Г.А. Ларош, следовательно, получить одобрительный отзыв именно этой персоны было весомым достижением того времени: «...К лучшим силам частной русской оперы, подвигающейся в Аркадии, принадлежит В.Л. Астафьева, драматическое сопрано или *primadonnadiforza*. Одаренная голосом равно сильным и прекрасным по тембру, интонирующая чисто, филирующая просто и изящно, столь-же простая и чуждая аффектации в игре, она в целом производит впечатление, что обладает бесценным и незаменимым даром молодости. Большой объем голоса позволяет ей брать и за партии более низкие как Селика в «Африканке», партия, хотя сопранная, но иногда исполнявшаяся и меццо-сопранами. Не испугавшись обильных трудностей этой партии, г-жа Астафьева избрала себе в бенефис последнюю оперу Мейербера, «Африканка» пойдет завтра, во вторник» (Ларош, «Новости и биржевая газета», №218, 8 августа 1900г.) [6].

Среди сохранившихся документов личного фонда Веры Астафьевой в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины содержится итальянская пресса («*Corriereticinese*», «*CorrierediPalermo*», «*Cazzettadimessina*» и др.) с положительной критикой ее вокально-сценической деятельности, что является достоверным подтверждением ее итальянской манеры пения.

Газета Павии «*Corriereticinese*» описывает, как мы можем понять, одну из первых ролей Веры Астафьевой – Микаэлы в опере Ж. Бизе «Кармен», в марте 1889 года. Статья подчеркивает актерскую игру певицы и полное воплощение ею образа, заложенного композитором, что вызвало большую симпатию зрительного зала [7].

Газеты Мессины напечатали отзывы на ту же Валентину из «Гугенотов», где подчеркнули аристократическую фигуру и одновременно страсть молодой певицы. «Ее голос яркий и чистый, без усилий и труда переходит к высоким нотам, с тонким чувством и хорошей манерой пения [7].

Большинство рецензий предсказывали молодой певице успешную художественную карьеру. Каждый спектакль заканчивался неистовыми овациями и многократными вызовами. Украинская певица Вера Леонидовна Астафьева действительно была выдающимся талантом, который признавали и за рубежом, и дома.

Выводы

Вера Астафьева принадлежит к плеяде певцов второй половины XIX века, творческая деятельность которых в основном неизвестна на сегодняшний день. Изучив уникальные сохранившиеся документы и труды, посвященные артистке, удалось реконструировать и найти неизвестные факты об украинской певице, создав насколько возможно полную биографию о ней. Впервые были представлены результаты обработки музыкальной публицистики, которые формируют прямое впечатление. Всю жизнь певица посвятила сцене, совершенствованию ме-

тодики пения и актерского мастерства, чтобы передать свои знания следующим поколениям. Обучение в Италии, многолетние выступления за рубежом, сотрудничество с иностранными артистами дает право считать, что украинская оперная школа формировалась в тесной связи с итальянским *belcanto*. Исходя из представленных выше фактов, можно утверждать, что В.Л. Астафьева является выдающейся фигурой в мировой вокальной и артистической культуре, она сделала весомый вклад в становление, пропаганду и развитие оперного искусства Украины.

Библиографические ссылки

1. ПРУЖАНСКИЙ, А. *Отечественные певцы. 1750–1917*. Москва: Советский композитор, 1991.
2. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 122. Оп. 1. Спр. 30.
3. ЛИСЕНКО, І. *Словник співаків України*. Київ: Рада, 1997. ISBN 966-7087-11-5.
4. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 7.
5. ЧЕЧОТТ, В. Вера Астафьева в «Тангейзере». В: *Киевлянин*. 1893, 30 сент.
6. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 10.
7. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 11.
8. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 6.
9. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 4.
10. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 20.
11. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 8.
12. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 9.
13. *Центральный державний архів-музей літератури і мистецтва України*. Ф. 307. Оп. 1. Спр. 13.

1 E-mail: pogoretskyello@yahoo.com