МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА,

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

**Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области
ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»**

Областная научно-практическая конференция

«Женские образы в музыке»

Тема: «Полина Виардо – знаменитая и неизвестная».

Подготовили: преподаватели

оркестрового отделения

МБУДО «Детская школа искусств №1»

МО город Донской Тульской области

Денисова Наталья Владимировна

Волкова Наталья Алексеевна

21 ноября 2018 года

г. Новомосковск

 «Полина Виардо – знаменитая и неизвестная»

«Она являлась мне… и пела гимн священный, —

 А взор ее горел божественным огнем…

То бледный образ в ней я видел Дездемоны,

Когда она, склонясь над арфой золотой,

Об иве пела песнь и прерывали стоны

Унылый перелив старинной песни той.

Как глубоко она постигла,

Того, кто знал людей и тайны их сердец;

И если бы восстал великий из могилы,

Он на чело ее надел бы свой венец».

 Из стихотворения Н. Плещеева «Певице», посвящённого Полине Виардо

Много было счастливых и великих привязанностей любви в России XIX века, но их роман над всеми – как что-то необыкновенное, исключительное…

Эта волнующая и загадочная, притягательная женщина, сумела на всю жизнь привязать к себе писателя Ивана Сергеевича Тургенева, романтическую любовь к которой, он пронёс через многие годы, до самого последнего вздоха.

Их роман занял долгие 40 лет (с 1843-1883 г.) и разделил его жизнь на периоды до и после встречи с Полиной. Вероятно, это самая продолжительная история любви.

 При всей важности фигуры Полины Виардо в биографии Тургенева, ее личность и творческие достижения весьма значимы сами по себе и заслуживают изучения. Ее присутствие во французской культуре ХIХ века — в качестве оперной и камерной певицы, композитора, хозяйки музыкального салона, музы и вдохновительницы творцов — явственно ощутимо.

Кем же была женщина, так легко покорившая Тургенева, превратив его жизнь в постоянное ожидание встречи с ней, полное обожания и поклонения?

Её полное имя – Мишель Фердинанда Полина Гарсия. Родилась Полина в Париже18 июля 1821 г. в артистической семье знаменитого испанского тенора, певца парижского и итальянского театров, композитора, сочинителя опер Мануэля Гарсиа. Мать ее, Джоваккина Сичес, одно время блиставшая на сценах Мадрида, тоже пела. Сама же Полина обещала вырасти великолепной пианисткой. Ее учителем фортепьянной игры был сам Ференц Лист, в которого девушка по уши влюбилась. Она росла музыкально одарённым ребёнком, однажды мать Полины попросила ее спеть несколько арий Россини. Внимательно выслушав дочь, она сказала: «Закрой крышку рояля. Ты будешь певицей!». У нее оказался отличный голос — меццо-сопрано — редкой красоты и силы, с диапазоном в три октавы.

 Обладая необыкновенными лингвистическими способностями, она в четыре года свободно говорила на четырёх языках: французском, испанском, итальянском и английском. Позднее выучила русский и немецкий, занималась греческим языком и латынью.

Она рано начала выступать. Впервые в Брюсселе – в 1837 году, шестнадцати лет. В Парижской опере дебютировала в 1839 году, успех имела огромный и с этого времени начинается ее известность. Затем последовали гастроли в Лондоне. Ее талант получает признание. Известный писатель и критик Т. Готье пишет похвальную рецензию. В голосе девушки соединялись изысканная техника с изумительной страстью.

На выступлении Полины в Париже побывал Генрих Гейне. “Она больше напоминает нам грозное великолепие джунглей, чем цивилизованную красоту — писал немецкий поэт. — В момент ее страстного выступления, особенно когда она открывает свой большой рот с ослепительно белыми зубами и улыбается с жестокой сладостью и милым рычанием, никто бы не удивился, если бы вдруг жираф, леопард или даже стадо слонят появились на сцене”.

Альфред де Мюссе писал о первом концерте певицы: «Она поет, как дышит! Ее полное выразительности лицо меняется с удивительной быстротой, с чрезвычайной легкостью, не только в соответствии со сценой, но и в соответствии с фразой, которую она исполняет. Она обладает главным секретом творчества: прежде чем выразить чувство, она его ощущает. Она прислушивается не к своему голосу, а к своему сердцу».

В 1840 году Полина вышла замуж за Луи Виардо — директора Итальянского театра в Париже, известного критика и переводчика , человек смирный, просвещенный, малозаметный, он стал заниматься ее карьерой. Их брак был очень счастливым, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте.

Начались ее странствия по столицам и городам Европы: Лондон, Мадрид, Милан, Неаполь, Вена, Берлин – всюду она выступала, всюду покоряла. Обладая удивительным голосом, гибким, могучим, столь разнообразным, что она пела и высокие колоратуры, и партии драматического сопрано, и даже контральто. Сценическая ее выразительность была столь же высока, как умение петь.

Красотою Виардо не славилась. Современники единодушно признавали, что она вовсе не красавица. Один из художников того времени охарактеризовал ее не просто как некрасивую женщину, но жестоко некрасивую.

По описанию, певица была сутула, выступающие вперед губы, большой рот, с выпуклыми глазами, крупными чертами лица — не самая идеальная внешность для сцены. Но как только «божественная Виардо» начинала петь, она воспламенялась, ее лицо волшебным образом преображалось и сквозь некрасоту своего лица, излучала обаяние. Именно голос заставлял окружающих обожествлять Полину. По словам французского композитора К.Сен-Санса, ее голос «не был ни бархатным, ни кристально-прозрачным, но скорее горьким или печальным, тревожным и тоскующим, иногда грустным до слез. Этот голос был создан природой для трагических ролей, эпических поэм, ораторий». После начала пения по залу будто пробегала электрическая искра, зрителями овладевал восторг и никто не помнил о ее внешности – она всем казалась прекрасной. Великие композиторы – Берлиоз, Вагнер, Глинка, Рубинштейн, Чайковский, Шопен и многие другие восхищались ее умом и талантом.

 В Полине было еще что-то, кроме “легкости, ума, чувства и жизни”. В ней бесспорно жило нечто колдовское, действующее на многих мужчин из ее окружения. Известны слова друга Луи Виардо, художника Ари Шеффера - в ответ на вопрос приятеля, что он может сказать о мадемуазель Гарсиа, он сказал : “Ужасно некрасива. Но если я увижу ее вновь, я в нее безумно влюблюсь”.

Виардо отличалась от большинства современных ей певиц своей редкой музыкальностью, умением играть на фортепьяно, владением музыкальной теорией, она обладала уникальными способностями, позволявшими моментально осваивать и запоминать партитуру. Откуда эта образованность взялась? Исключительно — плод самообразования. Можно сказать, что Полина Гарсиа сделала себя сама. Чтение, помимо музыки, было ее страстью, все свободное время она проводила за книгой.

К. Сен-Санс, начавший посещать дом Виардо еще в отроческом возрасте в качестве переписчика нот, писал о хозяйке дома: “...без сомнения, ее личность одна из наиболее удивительных из встреченных мною. В совершенстве владея устным и письменным испанским, французским, итальянским, английским и немецким, латынью и древнееврейским, она была знакома с литературой всех стран и переписывалась со всей Европой”.

Любопытная подробность: во время гастролей в Англии Полина служила “переводчиком” для оперной пары красавицы сопрано Джулии Гризи и выходца из семьи итальянских графов знаменитого тенора Марио, не знавших английского языка

Благодаря своему таланту, она выступала в лучших концертных залах. Виардо смогла покорить своим голосом и обаянием не только сцену оперного театра, но и множество мужских сердец. Ею восхищались художники и писатели, музыканты и другие, известные, по тем временам, личности. Популярность Виардо была столь велика, что Жорж Санд сделала ее прототипом главной героини романа «Консуэло».

В ближайшем окружении семьи Виардо были композиторы еврейского происхождения: Д. Мейербер, Ж. Галеви, Я. Мендельсон. Произведения всех трех Полина исполняла. Д. Мейербер в расчете на нее написал свою оперу “Пророк”. С Галеви, автором оперы “Иудейка”, они жили в Париже на одной улице. Полина часто пела в его доме. Существует предположение, что под влиянием одной из ее испанских песен, однажды там исполненной, зять Галеви, композитор Бизе, написал сцену “гадания” трех цыганок в опере “Кармен”.

Ш. Гуно был никому не известным начинающим композитором, выбирающим между карьерой священника и музыканта, когда Полина, тогда уже известная певица, услышала его первые сочинения. По этим еще не совершенным композициям — поняла, что перед ней гений. Вдохновила его на написание оперы “Сафо”, в которой ей предназначалась главная роль. Полина активно помогала работе своего протеже, радовалась удачам, браковала неудавшиеся куски. В Лондоне после представления Гуно пишет Полине записку: “Лондон, вторник, четверть первого, я люблю вас нежно, я обнимаю вас со всей силой моей любви к вам”

Такова была молодая звезда, облетевшая Европу, всюду побеждавшая. Россия находилась далеко, но слава ее шла и на Запад: император, двор, Петербург, фантастические снега, фантастические гонорары. Направляясь туда, вероятно, считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов. В действительности попала в пышный императорский Петербург 1843 года, со всей тяжеловесной и великолепной придворной жизнью, с барством и блестящими театрами.

Виардо не ошиблась, конечно, в расчетах (она вообще отлично понимала жизнь): прием оказался редкостным. В Петербурге итальянскую оперу только что возобновили, после многолетнего перерыва. Певица открыла гастроли «Севильским цирюльником» и успех имела потрясающий. Это выступление стало поворотным в жизни Ивана Сергеевича - он увидел на сцене женщину своей мечты — Полину Виардо. Чудесный голос певицы заворожил не только Тургенева, но и всех слушателей, пришедших на ее выступление. По окончании первой же арии все в зале неистовствовало, кричало, стучало, хлопало – пронеслась буря вроде тропической, хоть и под северным небом. После спектакля толпа ждала певицу у выхода. Растаскивали цветы из букетов, целовали руки, провожали карету до дома . Одна из петербургских газет так рассказывала о впечатлении, которое произвела на концерте оперная дива: «Восторг уже не мог вместиться в огромной массе людей, жадно ловящих каждый ее звук, каждое дыхание этой волшебницы... Кто сказал "некрасива"? — нелепость!.. Это было какое-то опьянение, какая-то зараза энтузиазма, мгновенно охватившая всех снизу доверху.»

Молодой русский писатель без памяти влюбился в певицу. Он не скрывал своей страсти, и скоро о его чувствах судачил весь Петербург. Вспоминая о том времени, А. Панаева писала: «Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всех оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о ком другом не говорил, как о Виардо».

 Поначалу избалованная поклонниками (среди которых были венценосные персоны) звезда не обращала внимания на скромного литератора из России. Но Тургенев не сдавался. Он даже выучил испанский язык, чтобы понравиться ее родителям. В ту зиму Полине 22 года, Ивану — 25. Рядом с ней, такой миниатюрной, он выглядит богатырем. Он красив, учтив, образован, чрезвычайно изысканно говорит на безукоризненном французском языке, как и подобает благовоспитанному молодому аристократу. Отныне он становится верным рыцарем этой слетевшей с небес музы, украшенной высокими достоинствами.

Во второй приезд Полины Виардо в Россию, весной 1845 года, Тургенев следует за певицей во Францию. К отчаянию матери, ожидавшая Тургенева блестящая чиновничья карьера рухнула. Так же внезапно он срывается в январе 1847 в Германию, узнав о гастролях Виардо в Берлине. Еще опаснее было бегство с чужим паспортом из деревенской ссылки, чтобы послушать ее пение в Москве – хотя бы один вечер.

 Любовь вынуждала подолгу жить за границей. Желание творить звало на родину. Так родилась раздвоенность, которую писатель с годами воспринимал как все более трагическую. В конечном итоге "жизнь на две страны" оказалась на пользу его таланту, да и всей русской литературе.

Его отношение к Полине — намного больше, чем просто нежная привязанность: для него самого она ангел-хранитель, она его наперсница, возлюбленная, подруга, муза — все вместе. И даже больше! Как законченный идолопоклонник, он просит ее прислать ему в письме обрезки ногтей или засушенный цветок, который она носила в туфельке. Тогда и начинается переписка — поток, почти не иссякающий в течение сорока лет, за исключением периодов, когда они живут в близком соседстве. Тургенев — один из тех людей высокой культуры, для которых переписка — не только способ прервать одиночество: сближая с десятками далеких собеседников, она представляет собой литературную форму, равноценную рассказу или роману.

Сгорая от страсти, Тургенев писал любимой: «Я ничего не видел на свете лучше Вас... Встретить Вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни, моя преданность и благосклонность не имеет границ и умрет только вместе со мною».

Начиная с конца 1840-х годов Тургенев живет во Франции. Эти годы биографы назовут «счастливым трехлетием». Именно искренность и глубокое уважение писателя к любимой женщине, основанное на принципе: я могу быть счастлив только потому, что она счастлива в своем браке, сделали возможным их отношения, переросшие в роман-дружбу.

Толстой, встретившись с ним в Париже, писал своей тете: «Никогда не думал, что он способен так сильно любить!»

 Русский писатель много путешествует, согласовывая свой маршрут с гастролями Полины Виардо. Семья Виардо постепенно стала частицей его жизни. В те годы Иван Тургенев практически жил в семье возлюбленной: он то снимал дома по соседству, то подолгу гостил у нее. С мужем знаменитой певицы у писателя сложились ровные приятельские отношения. Несмотря на значительную разницу в возрасте, он полностью полагался на благоразумие жены, не изводя ее ревностью и подозрениями.

К концу пятидесятых годов у Полины Виардо стал пропадать голос. Это кажется странным. Виардо нет еще сорока. При силе ее натуры, при всем правильном, спокойном складе бытия она довольно рано выбывает из строя. Как женщина, долго еще хранит обаяние. Она, о которой в шестьдесят лет говорили, что в нее можно еще влюбиться, в глубокой старости не потерявшая бодрости, живого блеска выпуклых, черных, редкой красоты глаз, раньше всего сдала именно в искусстве. Она чуть не на тридцать лет пережила своего мужа… и так рано отцвела в пении.

Для нее началась зрелая жизнь — наполненная сочинением музыки, преподаванием вокала, да и камерные концерты она давала еще двадцать лет. Она встретила судьбу мужественно, играть в прятки не стала. В унизительное положение себя не ставила и свистков не дожидалась. Пока могла – гремела славою. Когда инструмент ослабел, отступила. Что при этом переживала – понятно. Но вряд ли ныла, плакалась. Действия Полины Виардо был всегда разумны, ясны и решительны. Оставаться в Париже, видевшем ее триумфы, не хотелось. Если меняется жизнь, пусть изменится место, люди, даже язык.

В 1863г. Полина Виардо-Гарсия с семьей покинула Францию и обосновалась в Баден-Бадене. Она верно рассчитала: светские и просто зажиточные девицы, съезжавшиеся со всей Европы, будут дорого платить за уроки. Известная певица открыла школу вокального искусства, а затем — театр, задумав самостоятельно писать музыку к его спектаклям. Тогда в Европе только входил в моду жанр оперетты. Иван Сергеевич охотно помог любимой в ее композиторском дебюте, создав либретто к нескольким комическим операм. В письмах Тургенева, написанных осенью 1867 года, ощущается атмосфера праздника, царившая в домашнем театре Виардо: «С утра до вечера — дым коромыслом. Ставятся балетные сцены, примеряются костюмы». Виардо сочиняет комические оперы и оперетты для домашнего театра – Тургенев пишет пьесы, которые используются для либретто оперетт. В 1871 году семья Виардо переехала во Францию, где Полина преподавала в Парижской Консерватории, а также держала музыкальный салон на бульваре Сен-Жермен. С ними уехал и Тургенев. В доме Виардо в Париже Тургенев занял верхний этаж. Дом наполнился звуками музыки и на домашних вечерах, она, по свидетельству современников прекрасно поет, в том числе и русские романсы.

Конечно, нельзя обвинять Виардо, что она оторвала Тургенева от Родины. Это не так. Сколько могла, она поддерживала в нем энергию литературного творчества, хотя вряд ли , по-настоящему могла оценить русский дух произведений Тургенева.

Полина была для Тургенева не просто боготворимой женщиной, идеалом, но и музой, проявлявшей живой, неподдельный интерес ко всем произведениям писателя. Сохранилось письмо, в котором Иван Сергеевич благодарил ее как внимательного слушателя. Сама Виардо однажды в шутку заметила: «Ни одна строка Тургенева не попадала в печать прежде, чем он не познакомил меня с нею. Вы, русские, не знаете, насколько вы обязаны мне, что Тургенев продолжает писать и работать!»

И.С.Тургенев в 1878 г. создал стихотворение в прозе: «Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом,– ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, которая, наверно, переживёшь меня,– не ходи на мою могилу…Тебе там делать нечего».

За несколько месяцев до кончины Тургенева умер Луи Виардо. «Как бы я хотел соединиться уже со своим другом», — сказал писатель, узнав о его смерти.

22 августа 1883 года Иван Сергеевич Тургенев умер и был похоронен не в любимой им Москве и не в своём имении в Спасском, а в Петербурге – городе, в котором он был лишь проездом, в некрополе Александро-Невской лавре.

Первое время после смерти Тургенева Виардо была настолько сломлена, что даже не выходила из дома. Как вспоминают, окружавшие ее люди, на Полину невозможно было смотреть без жалости. Немного оправившись, она постоянно сводила все разговоры к Тургеневу, редко упоминая даже недавно умершего мужа. Спустя некоторое время, ее посетил художник А. П. Боголюбов, и певица сказала ему очень важные слова для понимания ее отношений с Тургеневым: «…мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о том, что о нас говорят, ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил. Если русские дорожат именем Тургенева, то я с гордостью могу сказать, что сопоставленное с ним имя Виардо никак его не умаляет…»

После смерти Тургенева Виардо переехала в другую квартиру. Стены гостиной она увесила портретами живых и умерших друзей. На самом почетном месте она поместила портрет Тургенева. С 1883 года и до конца жизни она писала письма на бумаге с траурной каймой и запечатывала их в траурные конверты. Были оглашены два завещания Тургенева – по одному из них он оставил Виардо все свое движимое имущество, по другому – право на все свои изданные и неизданные сочинения.

 Последние годы жизни она занималась по-прежнему преподаванием. К ней съезжались ученицы из разных стран, в том числе и из России. В 1901 году Виардо награждена орденом Почетного легиона. С годами силы покидали ее. Она плохо видела, не выходила из дома. Полина Виардо скончалась тихо и без страданий – теплой весенней ночью с 17 на 18 мая 1910 г. Ей было почти 89 лет. Похоронена она в Париже на Монмартском кладбище.

Существует легенда, что на столике возле кровати Полины Виардо лежал написанный ею роман о Тургеневе ,как последняя дань человеку, который сам себя не понимал, а порой ненавидел, но возвращался к единственной на Земле женщине, перевернувшей всю его жизнь.

Женщина-загадка, женщина-чудо, безобразная красавица, как только не называли Виардо, но так или иначе, ее боготворили, по ней сходили с ума, она была словно наркотик. На ее чарующий голос, как мотыльки на огонь, слеталось множество ценителей вокала. Певица Полина Виардо стала знаменита на весь мир, благодаря своему таланту и невероятному голосу, и неважно, что по тем временам красивая внешность была «золотым ключиком» на большую сцену, ей удалось стать одной из самых обожаемых женщин на планете, затмив всех музыкальных красавиц и даже после своей смерти, она надолго осталась в памяти не только музыкантов, но и поэтов.

 Список используемой литературы:

Патрик Барбье «Полина Виардо» Издательство Ивана Лимбаха 2017

И. С. Тургенев. Переписка. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Изд. 2, испр. и доп. М.: Наука, 1980

И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. Переписка И. С. Тургенева с Полиной Виардо и ее семьей. М.: Правда, 1988.

Авдотья Панаева « Воспоминания». М.: Захаров, 2002

Майя Заболотнова « Тургенев и Полина Виардо. Сто лет любви и одиночества» Издательство Рипол- Классик 2014

Е. О. Мигунова «Тургенев и Виардо. Я все еще люблю...» Издательство Алгоритм 2014

Ирина Чайковская « Такой разный Тургенев» Издательство Академический проект 2018

Николай Шахмагонов «Любовные лихорадки Тургенева. Поэзия и проза жизни» Издательство ЗАО Вече 2018

Соня Бергман «Полина Виардо. Обыкновенная волшебница» Издательство Т8 2017

.