

С. В. Яковлева

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ВАСИЛИЙ И ВИКТОР КАЛИННИКОВЫ

В истории русской музыкальной культуры России есть немало выдающихся творческих личностей, оставивших яркий след на небосклоне музыкального искусства. Талантливые композиторы и музыканты, видные общественные деятели, педагоги и организаторы, меценаты — каждый из них внёс достойный вклад в становление и развитие русской музыки, системы музыкального образования в стране, поднятии общественного сознания в творческой сфере на новый уровень.

На этих страницах речь пойдёт о последнем десятилетии XIX века, эпохе, в которой пришлось жить и работать героям нашего повествования. Это были годы небывалого, яркого расцвета русской музыкальной, театральной и общественной жизни. В конце XIX века появились на свет шедевры Петра Ильича Чайковского (1840–1893), великие оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908), блестящие симфонии Александра Константиновича Глазунова (1865–1936). Творил оперу всей своей жизни (оперу «Орестея») Сергей Иванович Танеев (1856–1915), писали музыку молодые Скрябин и Рахманинов, были на слуху имена Гречанинова, Аренского и многих других молодых композиторов. Без преувеличения можно сказать, что в 90-е годы XIX века музыкальная жизнь России была ключом, явив изумлённому миру целую плеяду талантливейших композиторов и исполнителей.

Сегодня речь пойдёт о музыкантах, вышедших из небогатого сословия среднего класса, — братьях Калининниковых. Василий Сергеевич (1866–1901) был замечательным композитором, его брат — Виктор Сергеевич (1870–1927) — талантливым музыкантом и педагогом, много сделавшим для музыкального воспитания и образования молодёжи. Конечно, эти имена не были так известны, как имена других именитых соотечественников, но они оставили свой особый, неизгладимый след в истории русской музыки. Память не может нас подвести, ведь жизнь подобных людей является истинным примером настоящего служения избранному делу.

Братья Калининниковы родились и выросли в провинции, в Орловской губернии (село Воин). Родители были выходцами из духовной среды священнослужителей. В семье родилось пятеро детей, все они впоследствии получили общее и специальное образование. Василий и Виктор стали

музыкантами. Старший Василий был особо одарён, с раннего детства он отличался отличным музыкальным слухом, восприимчивостью к музыке. Игра духового оркестра в Орловском городском саду повергала мальчика в слёзы. Как нередко это бывает, в судьбе ребёнка принимает участие друг семьи — местный врач и любитель музыки Александр Васильевич Евланов. Он становится первым учителем для Василия, обучая его игре на скрипке и основам нотной грамоты. За короткое время мальчик осваивает непростой инструмент, участвует в домашних и общественных концертах. Семья Калининковых жила бедно, Василий, как и Виктор, с ранних лет помогал родителям самостоятельными небольшими заработками. Василий освоил второй инструмент — флейту, помогал местному регенту управлять хором. Детские и юношеские годы братья провели в провинциальной, захолустной среде, но, в отличие от большинства сверстников, стремились учиться, имея сильную тягу к музыкальному искусству. Характерно, что любимой книгой Василия в детстве было «Слово о полку Игореве», мальчик очень любил русские сказки и с удовольствием их сам рассказывал по памяти. Любимым писателем будущего композитора был Иван Сергеевич Тургенев, земляк юного дарования. Где же было учиться музыке талантливому юноше? Наставник Евланов советовал Василию ехать в Москву и там попытать счастья. Родители дали согласие. По традиции перед отъездом юноша зашёл к местному помещику проститься. Предание гласит, что услышав фразу: «Ну, куда ты едешь? Ведь Глинкой всё равно не будешь!», Василий ответил: «Глинкой не буду, зато стану Калининковым» [2, с. 11].

В 1884 году, собрав небольшую сумму денег, молодой человек отправляется в Москву поступать в консерваторию. Он успешно сдал экзамены и был принят на теоретическое отделение. Радости Василия не было предела! Но... Денег на оплату продолжения учёбы не было, и Калининкову пришлось через полгода перейти из консерватории в музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе. Плата за обучение там была более умеренной, некоторые особо нуждающиеся студенты учились бесплатно. Нет худа без добра, именно в училище учителем и другом Василия Сергеевича на всю жизнь стал выдающийся педагог и горячий сторонник русской классической музыки — Семён Николаевич Кругликов. Между прочим, училище за годы своей работы (с 1883 г.) приобрело негласный статус «второй консерватории», составив конкуренцию высшему учебному заведению столицы. Спустя несколько лет, в 1888 году, в филармоническое училище поступил и брат Василия Сергеевича — Виктор Сергеевич (на теоретическое и

духовое отделения). Забегая вперёд, надо отметить, что судьба Виктора Сергеевича позже привела его и к Московской консерватории — с 1922 по 1926 год, уже после смерти брата и революционной трансформации общества, он преподавал в стенах знаменитого высшего учебного заведения.

Василий Калининников учился долго и основательно — 7 лет прошло со времени его поступления в 1885 году до полного завершения обучения и выдачи диплома в 1892 году. Учёбу в филармоническом училище братьям пришлось совмещать с многочисленными подработками — денег на существование катастрофически не хватало. Постоянное недоедание и тяжёлые бытовые условия жизни не могли не привести к истощению организма. Появились первые признаки тяжёлого заболевания, сократившего жизнь Василия Сергеевича по меньшей мере наполовину. Но молодость брала своё, Василий старался совмещать и работу, и учёбу, и общественную нагрузку. Уже в студенческие годы, на каникулах и в свободное время, он занимался с любителями музыки (по сути, со всеми желающими) в так называемой домашней консерватории, разъясняя теорию музыки для врачей, учителей, служащих любых рангов и сословий.

Итак, курс филармонического училища был окончен. В качестве дипломной работы Василий Сергеевич написал кантату для солистов, хора и симфонического оркестра «Иоанн Дамаскин» на слова из поэмы А. К. Толстого. Молодой композитор окончательно утвердился в намерении посвятить свою жизнь любимому искусству. Одна из первых работ Василия Калининникова — сюита для оркестра — заслужила одобрение самого Петра Ильича Чайковского, одного из самых почитаемых композиторов в стране. Благосклонное внимание одного из любимейших композиторов окрылило автора, принесло подъём творческих сил, желание много работать и сочинять. Однако все попытки начинающего композитора получить место не увенчались успехом, он по-прежнему испытывал постоянную нужду и лишения. В этих условиях Василий Сергеевич пишет свои лучшие произведения, навсегда вошедшие в сокровищницу русской музыкальной культуры. Прежде всего это две симфонии (написанные в классической четырёхчастной форме), симфоническая поэма «Кедр и пальма» (в сонатной форме), оркестровые и инструментальные произведения, романсы. В творчестве Василия Сергеевича Калининникова получили развитие лучшие стороны русской музыкальной классики, он опирался на творчество великих соотечественников: Бородин, Римского-Корсакова (которого чтит особо, как творческого отца), Чайковского. Но в силу своего таланта он не мог быть только подражателем. Дар

его отличался высокой степенью самобытности. Музыка Василия Сергеевича наполнена редким сочетанием простоты, сердечности, доброты и нежности к человеку. К этим оттенкам следует добавить естественную юношескую восторженность и свежесть чувства. Все эти достоинства проявились в его знаменитой «Первой симфонии» (соль минор). Симфония написана в 1895 году и впервые была исполнена через два года. Лирическое произведение сразу завоевало любовь слушателей, покорила их особой задушевностью и светлой жизнерадостностью.

Все хлопоты об исполнении произведения своего любимого ученика взял на себя Семён Николаевич Кругликов. Благодаря его недюжинной энергии, хлопотам и стараниям, первое исполнение симфонии состоялось в Киеве, под управлением талантливого дирижёра Александра Николаевича Виноградского, состоявшего председателем местного отделения Императорского русского музыкального общества (ИРМО). Успех симфонии был ошеломляющим! Несмотря на то, что Московская консерватория отнеслась к успеху молодого композитора довольно равнодушно, Филармоническое общество решило представить труд своего ученика за границей и предложило партитуру симфонии немецкому дирижёру Герману Цумпе, который высоко оценил оркестровое произведение и выразил желание его исполнить сразу по приезде в Москву. Приведём отзыв Цумпе о симфонии: «Симфония Калинникова — высокоталантливое сочинение и новое доказательство блестящей одарённости русского народа в области музыки. Оригинальная композиция интересует меня живейшим образом, и я охотно выражаю готовность руководить её первым московским исполнением. Желаю ей величайшего успеха» [2, с. 29]. Таким образом, впервые симфония Василия Калинникова была представлена московской публике в конце 1897 года. Позднее, в течение последующих нескольких лет, «Первая симфония» исполнялась под управлением А. Виноградского в Берлине, Петербурге, Вене, Париже, Лейпциге, Одессе. И везде её исполнение вызывало горячий положительный отзыв в прессе. Публика принимала симфонию восторженно.

Следует упомянуть, что брат Василия Сергеевича — Виктор Калинников — также успешно окончил филармоническое училище и занялся активной общественной и педагогической деятельностью.

Виктор Калинников.

Виктор Сергеевич остался работать в родном учебном заведении, занимался с оркестровым классом и классом гобоя, с учениками теоретического отделения. Кроме того, с 1897 года Виктор Калинин начал преподавать в Московском синодальном училище, ведя педагогическую деятельность в духовном учреждении вплоть до 1923 года. С 1899 по 1901 год Виктор Сергеевич — дирижёр оркестра Московского художественного театра. В 1907–1909 годы Виктор Калинин управляет студенческим оркестром московского Высшего технического училища. Участвует в работе музыкально-этнографической комиссии общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета. В общественном собрании университета регулярно проводились концерты русской хоровой музыки. Дирижировал хоровыми произведениями Виктор Сергеевич Калинин.

Несмотря на большую занятость, Виктор Калинин находил время и для собственного творчества — написания музыки. Центральное место в авторских произведениях Виктора Сергеевича принадлежит хоровым композициям. Виктор Калинин писал как светские сочинения, так и духовную музыку.

Василий Сергеевич с женой Софьей Николаевной.

Талантливый музыкант занимался аранжировкой и переложением для хорового исполнения популярных произведений других композиторов. Виктор Сергеевич писал романсы на стихи русских и зарубежных поэтов. Не была оставлена без внимания и детская аудитория — Виктор Калинин составил сборники песен для детей, в том числе фольклорные издания. Из сочинений для оркестра следует упомянуть «Концертную увертюру» для исполнения симфоническим оркестром, а также камерные миниатюры (квартеты).

Состояние здоровья брата — Василия Калинникова — оставляло желать лучшего. Туберкулёзный процесс обостряется и вынуждает его переехать вместе с семьёй (женой Софьей Николаевной Калинниковой, в девичестве

Ливановой) в Ялту. На морском побережье ему становится на некоторое время лучше, Василий Сергеевич выезжает в лечебницы Австрии и Франции в надежде укрепить тающие силы. Постоянные денежные затруднения преследуют композитора. Лечение и уход требуют больших затрат. Только благодаря помощи и материальной поддержке друзей и родственников удаётся оплачивать счета и худо-бедно сводить концы с концами. Преодолевая физические недуги силой воли, Василий Сергеевич сочиняет музыку. В 1897 году закончены «Вторая симфония» и «Второе интермеццо», в 1898 году — симфоническая картинка «Кедр и пальма», в 1899-м — по заказу московского Малого театра он пишет музыку к постановке трагедии «Царь Борис». Начинает сочинять оперу «В 1812 году» для частной русской оперы С. И. Мамонтова (успел написать только пролог к ней). «Вторая симфония» была исполнена в 1898 году в Киеве под управлением А. Виноградского и в 1899 году в Москве под управлением голландского дирижёра Виллэма Кэса.

Несмотря на старания врачей, состояние здоровья Василия Сергеевича стремительно ухудшалось. Приехали прощаться родные — мать, сестра и брат Виктор. 11 января 1901 года (по новому стилю) композитора не стало. Ему не было и 35 лет. Жизнь талантливого музыканта оборвалась на взлёте...

Василий Калинин не мыслил свою жизнь вне творчества. Его интересы не ограничивались только музыкальной сферой — кроме неё он живо интересовался историей, литературой, другими видами искусства, даже политикой. Василий Сергеевич очень любил живопись, общался с художниками, был фотолюбителем. По характеру композиторского дарования Василий Калинин был «чистым» симфонистом, противником программности в музыке. Особый, выраженный мелодизм и светлая лирика отличают произведения композитора. В области оркестровки он был настоящим мастером, опирался на достижения великих русских творцов: Глинки, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова. «Композиторы эти разбудили в Калининкове творческую жилку, и по их образцам... Калинин выковывал детали своего русского национального стиля, который так пленяет в его произведениях» [3, с. 130].

Первым исследователем жизни и творчества Василия Калиникова стал один из его учеников — Вячеслав Викторович Пасхалов (1873–1951), музыковед. Им написана первая книга о композиторе 1938 года издания. Один экземпляр этого, отчасти мемуарного, труда хранится в фонде группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ). Интересным и ценным источником

может послужить и двухтомник писем Василия Калинникова под редакцией В. А. Киселёва, изданный в 1959 году. Это добротное издание также имеется в фонде ДВГНБ.

Произведения Василия Калинникова не утратили своей художественной привлекательности и в наши дни, музыка его лучших произведений (в первую очередь «Первой симфонии») овладевает вниманием слушателя целиком, без остатка, покоряя поэзией звуков. Это позволяет нам говорить о том, что, несмотря на присутствие в русской музыке конца XIX века таких светил, как Чайковский и Римский-Корсаков, «скромный» композитор смог остаться самодостаточной звездой, свет которой мы ощущаем спустя столетия, слушая звуковое «дыхание» оркестра.

Василий Сергеевич и Виктор Сергеевич Калинниковы останутся в памяти последующих поколений как пример беззаветного служения избранному делу — музыке. Так много они успели сделать и в сфере собственного творчества, и для развития музыкального образования в стране. Особо ценным представляется сегодня тот громадный объём просветительской и педагогической работы, проделанный подвижниками, несмотря на проблемы со здоровьем и глубокие социальные (революционные) потрясения в России. А музыка Василия Калинникова будет служить вечным светлым источником вдохновения для юных дарований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мартынов, И. Первая симфония Калинникова : пояснение / И. Мартынов. — Москва : Гос. муз. изд-во, 1950. — 16 с.
2. Нюрнберг, М. Василий Сергеевич Калинников (1866–1901) : краткий очерк жизни и творчества / М. Нюрнберг. — Москва : Музыка, 1964. — 80 с.
3. Пасхалов, В. Василий Сергеевич Калинников : жизнь и творчество / В. Пасхалов. — Москва : Искусство, 1938. — 136 с.

Фотографии предоставлены автором.