

ЖЕНЩИНЫ-ДИРИЖЕРЫ СИМФОНИЧЕСКИХ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВ: ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Дирижерское искусство занимает особое место в системе музыкального исполнительства. Специфика его не только в парадоксальности амплуа дирижера-интерпретатора музыкального текста, но и в сфере его влияния на исполнителей, формирования музыкальной культуры и воспитания художественных вкусов слушателей.

Завоевание дирижером ключевых позиций в музыкальной и концертной жизни относится к сравнительно недавнему прошлому и неотделимо от судеб ее творцов. Великие дирижеры создали великие оркестры, школы, техники. Артуро Тосканини, Густав Малер, Артур Никиш, Клаудио Аббадо, Герберт фон Караян, Лорин Маазель, Евгений Мравинский...

Пожалуй, ни одна творческая профессия не знала столь жесткой дискриминации женщин, как профессия оркестрового дирижера. Негласный запрет на женщин за дирижерским пультом явственен. Ни один значительный симфонический оркестр или оперный театр доверия к женщинам-дирижерам не проявлял. Мысль о том, что женщины будут управлять музыкальным коллективом, долгое время не принималась даже тогда, когда они достигали в этом значительных высот. Профессия для них замыкалась на уровне любительства и учебной практики. “Жестко они себя вели или мягко, женщинам-дирижерам всегда было трудно справляться с состоящими в большинстве своем из мужчин оркестрами” [3, с. 330]. Причинами отстранения женщины-дирижера могли служить и манерность ее движений, и природное кокетство на инстинктивном уровне, что, по мнению коллег-музыкантов, создавало впечатление ненатуральности ее “игры” и отвергало всякую мысль безропотного подчинения ей: женщина-дирижер не имеет возможности ни играть чужую роль, ни, тем более, быть самой собою. Такую ревностную позицию заняли представители публичной и “исключительно мужской профессии”, в которой даже самый заурядный музыкант-дирижер обладал почти божественной властью.

Эволюция женского оркестрового дирижирования насчитывает около 100 лет. В Лондоне первые оркестрантки появились в 1913 г.

в коллективе английского дирижера Генри Вуда. Нью-Йоркский филармонический оркестр не допускал в свой состав женщин до 1966 г. Известный дирижер Леопольд Стоковский, долгое время отказывавшийся принимать женщин в свой Филадельфийский оркестр, наконец смирился, воскликнув: “Почему женщина не может быть дирижером?.. Возможно, поначалу к ней отнесутся с предубеждением... но, если она хороший дирижер, публика ее примет” [3, с. 330].

Несмотря на публичное одобрение, путь женщины в освоении мужской профессии был долгим и нелегким. Необходимо было завоевывать слушательскую аудиторию, поборов в ней косное отношение к новому и приверженность к ветшавшим традициям, приходилось ломать сопротивление музыкантов консервативного лагеря, преодолевать преграды, чинившиеся дирекцией, и пр. Уже с 20–30-х гг. XX в. во многих странах начали функционировать женские оркестры, управляемые женщинами-дирижерами. Среди них – “Wiener Waltzer Mädeln”, которым управляла племянница Густава Малера Альма Розе. Во Франции Джейн Эврар, жена известного композитора Гастона Пуле, дирижировала “Оркестром фей” и даже записывала музыку, специально созданную для ее дам Руссель, Шмит и Ривье. В то же время работали Лондонский женский струнный оркестр Кэтлин Риддик, женский оркестр г.Сан-Франциско и другие, исполнявшие, как правило, музыку композиторов-женщин.

Женщины, которым удалось первыми прорваться на большую сцену, смело бросали вызов женской дискриминации, доказывая свою творческую состоятельность. Уже в 1930-е гг. Этель Легинска, известная концертирующая пианистка, создала состоящий из 100 мужчин Бостонский филармонический оркестр, руководила Женским симфоническим оркестром, написала оперу “Роза и кольцо”, управляла исполнением оперы Ж.Бизе “Кармен”. Антиониа Брико из Калифорнии стала первой женщиной, которая встала за пульт Берлинского филармонического оркестра и дирижировала в “Metropolitan-Opera”, откуда ее уволили после двух спектаклей, поскольку баритон Джон Чарлз Томас отказался петь под управлением женщины. Неудачно сложилась карьера еще одной женщины-дирижера – британки Дэйм Этел Смит, о которой лондонские ценители музыки говорили, что, “не будь она женщиной, признание ее как дирижера пришло бы раньше и, возможно, с большей легкостью” [3, с. 332].

Женщиной-дирижером, которая заслужила наивысшее мужское одобрение, стала французженка Надя Буланже. Блестяще закончив Парижскую консерваторию, она занималась педагогической деятельностью и дирижерской практикой. Среди ее выдающихся учеников – Д.Баренбойм, Л.Бернстайн, Дж.Гершвин, Ф.Гласс, А.Пьяццолла и др. Буланже стала первой женщиной, которая работала со многими выдающимися коллективами мира – Бостонским симфоническим, Филадельфийским и Нью-Йоркским оркестрами. Под ее руководством в 1938 г. в г. Вашингтоне состоялась премьера концерта И.Стравинского “Dumbarton Oaks”, Es-dur. Основу ее концертного репертуара составляли симфонические произведения. И только спустя несколько десятилетий женщины-дирижеры обратили на себя внимание поклонников оперы.

Когда в 1976 г. американка Сара Колдуэлл исполнила в “Metropolitan-Opera” “Травиату” Дж.Верди, это событие посчитали крупной вехой в жизни музыкального общества. В 1952 г. Колдуэлл возглавила оперную студию Бостонского университета, а в 1957 г. основала оперный театр “Opera Company of Boston”, в котором с успехом были исполнены сочинения А.Шёнберга, А.Берга, С.Прокофьева и др. К числу ее дирижерских побед следует отнести премьеры опер Г.Берлиоза “Троянцы” и А.Шёнберга “Моисей и Аарон”. В 1990-е гг. С.Колдуэлл занимала пост главного дирижера Уральского филармонического оркестра в г. Екатеринбурге.

В 1988 г. англичанка Шин Эдуардс в возрасте 28 лет стала первой женщиной, которой довелось дирижировать на сцене театра “Covent-Garden”. Признание зрителей пришло тогда, когда она исполнила (без репетиций) оперу Дж.Верди “Трубадур”. Эдуардс работала с оркестрами Британской оперы, симфоническими – Парижа, Лос-Анджелеса. Она, уверенная и властная, ни в чем не уступавшая мужчинам, решительно двигалась к своей цели. В ее репертуаре сочинения В.Моцарта и Г.Берлиоза, Г.Малера и А.Шёнберга. Благодаря ее стараниям, женщина, дирижирующая оперой, стала явлением вполне привычным.

Новый этап в становлении женской профессии дирижера связан с 1997 г., когда один из старейших и консервативных оркестров мира – Оркестр Венской филармонии, целиком состоявший из музыкантов-мужчин, под давлением общественного мнения был вынужден взять на работу женщину-арфистку. Так началась эра утверждения женщины в симфоническом оркестре.

Впервые в истории ведущего американского оркестра – Балтиморского симфонического (“Baltimore Symphony Orchestra”) – главным дирижером в 2006 г. стала 48-летняя Мэрин Элсоп. В 2005 г. руководство Гамбургской Staatsoper пригласило музыкального и артистического директора Сиднейской оперы Симуна Янг занять пост оперного менеджера и дирижера. Как дирижер Янг сотрудничала с ведущими оперными театрами и оркестрами, среди которых Берлинская и Венская Staatsoper, “Covent-Garden”, оперные оркестры Лос-Анджелеса и Хьюстона и др. В постановочном репертуаре Янг более 60 опер. Это западноевропейская (“Богема” Дж.Пуччини, “Ариадна” и “Электра” Р.Штрауса, “Свадьба Фигаро” В.Моцарта, “Тристан и Изольда” Р.Вагнера, “Катя Кабанова” Л.Яначека и др.) и русская (“Царская невеста” Н.Римского-Корсакова, “Леди Макбет Мценского уезда” Д.Шостаковича и др.) классика.

В числе известных современных женщин-дирижеров следует выделить имя молодого и талантливого финского музыканта Сусанны Мялки. Выпускница Академии Я.Сибелиуса (Хельсинки) и Лондонской Королевской академии музыки, она в начале 2000-х гг. возглавила Ставангерский симфонический оркестр, а с 2006 г. – стала музыкальным руководителем оркестра в Люцерне (“Ensemble Intercontemporain”), который создал в 1976 г. П.Булез. Сегодня она работает с известными симфоническими оркестрами Европы.

Имя российского дирижера и руководителя симфонического оркестра “Новая музыка” из Казани Анны Гулишамбарово́й стало известным сравнительно недавно и сразу привлекло всеобщее внимание. Ее яркая внешность, уверенная рука и огромная творческая энергия покорили слушателей. “Женщина-дирижер – это явление и сейчас у многих вызывает улыбку, я надеюсь, что когда-нибудь мы преодолеем этот барьер”, – говорит о своей профессии А.Гулишамбарова.

В блистательной плеяде дирижеров-женщин значительное место принадлежит Веронике Дударовой. Дударова – первая в мире женщина-маэстро, вошедшая в десятку самых знаменитых дирижеров XX в. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса как первой в мире женщины-дирижера, которая выступала за пультом более 50 лет.

Ее дирижерская карьера началась более 60 лет назад, когда работали такие маэстро, как Е.Мравинский, К.Кондрашин, В.Мелик-Пашаев. Проявление настойчивости, лидерства женщины

и стремление к соперничеству в Советской стране приветствовались, но в музыкальной среде все точно знали, что дирижер – это мужская профессия. Переубедить было не просто. Дударова училась по классу фортепиано в музыкальном училище при Ленинградской консерватории (класс проф. П.Серебрякова), окончила дирижерский факультет Московской консерватории (класс проф. Л.Гинзбурга и Н.Амосова). Выступать с оркестром начала, еще будучи студенткой Московской консерватории, работая дирижером Центрального детского театра в Москве и дирижером-ассистентом Оперной студии при консерватории. В 1960 г. она стала главным дирижером и художественным руководителем Московского государственного симфонического оркестра. В 1989 г. создала новый коллектив – Государственный симфонический оркестр под управлением Вероники Дударовой. Ее личность, качества дирижера импонировали современникам: яркий темперамент, неудержимая воля и неистовая страсть к достижению совершенства, беспредельная преданность искусству, бескорыстное служение делу. В обширном репертуаре Дударовой представлены оперные и симфонические сочинения В.Моцарта и П.Чайковского, Р.Вагнера и М.Равеля, С.Рахманинова и Дж.Гершвина и др.

С ростом статуса женщины-дирижера в музыкально-исполнительской практике постепенно изменяется и отношение музыкального общества к ней. С выдвиганием женщины на главную роль в исполнительском искусстве все отчетливее обозначается ее непосредственная функция как выдающегося организатора и руководителя большого музыкального коллектива. Дирижер – профессия не мужская и не женская, это профессия характера.

Однако сильны и стереотипы, создающие препятствия на пути женщин-маэстро. Женщина, которая становится за дирижерский пульт, чтобы исполнить симфонию или оперу с оркестром, по-прежнему часто для консервативного зрителя и слушателя – явление удивительное. И, как ни странно, еще ни один ведущий оркестр европейской страны не принял единогласно главным дирижером женщину. Многочисленные мировые филармонические оркестры, даже пребывающие в состоянии глубокого кризиса и отчаянно ищущие дирижера, который вытянул бы их из рутины посредственности, не хотят мириться с женщиной-дирижером. Вакансии эти для женщин, по сути, еще остаются закрытыми.

1. *Алексеев, А.Д.* Музыкально-исполнительское искусство конца XIX – первой половины XX века / А.Д.Алексеев. – М.: РАМ им.Гнесиных, 1995. – Т.1. – 328 с.

2. *Ванслов, В.В.* О музыке и музыкантах / В.В.Ванслов. – М.: Знание, 2006. – 224 с.

3. *Норман, Л.* Маэстро Миф. Великие дирижеры в схватке за власть / Л.Норман. – М.: Классика XXI, 2007. – 448 с.

БИБЛИОТЕКА БГУКИ