

157 с. – На кит. яз.: 李最雄. 《敦煌莫高窟唐代绘画颜料分析研究》 [J]. 敦煌研究所, 2002. – 157页.

3. Мори, Д. Ранний Ренессанс. Кватроченто / Д. Мори // Рим. Искусство сквозь века : в 2 т. / под ред. М. Буссалпи. – М., 2005. – Т. 2. – С. 344–401.

УДК [398.8+784.4]:78.02

А. Ю. Володченко,

старший преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», г. Минск, Беларусь

ИРМА ЯУНЗЕМ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Аннотация. Статья посвящена выдающейся профессиональной исполнительнице народных песен и педагогу Ирме Петровне Яунзем, у которой за долгую сценическую жизнь состоялось около 11 тыс. выступлений. Являлась популярным автором народно-песенного вокального фольклора народов, проживающих на территории СССР, оставила интересные педагогические принципы и методы работы над произведениями, входившими в ее богатый концертный репертуар. Создан творческий портрет Ирмы Яунзем путем анализа ее жизни и основных сфер музыкальной деятельности.

Ключевые слова: Ирма Петровна Яунзем, народно-песенное творчество, фольклор, народное пение, исполнительская интерпретация, песенная стилистика, принцип аутентичности, творческий метод певицы.

A. Volodchenko,

Senior Lecturer of the Department of Folk Song and Folklore of the Educational Institution "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus

IRMA JAUNZEM: THE LIFE PATH AND CREATIVE PORTRAIT OF THE FIRST PROFESSIONAL PERFORMER OF FOLK SONGS

Abstract. The article is dedicated to the outstanding professional folk singer and teacher Irma Petrovna Yaunzem. During her long stage life, the singer not only sang about 11 thousand concerts, popularizing the folk song vocal folklore of the peoples living in the USSR, but also left interesting

pedagogical principles and methods of working on works that were part of her rich concert repertoire. The purpose of this material is to create a creative portrait of Irma Jaunzem by analyzing her life and the main areas of musical activity.

Key words: Irma Petrovna Yaunzem, folk songs, folklore, folk singing, performance interpretation, song style, authenticity principle, singer's creative method.

Если в Минске остановиться возле дома под номером 29 по улице Карла Маркса, то можно увидеть памятную табличку, на которой виден барельеф, изображающий женщину с букетом цветов и содержащий следующую надпись: «В этом здании бывшей женской Мариинской гимназии с 1906 г. по 1914 г. училась первая Заслуженная артистка БССР Яунзем Ирма Петровна». К сожалению, сегодня это имя, которое знали многие в разных уголках земного шара в первой половине XX в., помнят лишь специалисты-музыканты, чье творчество тесно связано с народным пением. Однако Ирма Петровна Яунзем без сомнения достойна не только памяти профессионалов, но и обычных людей, поскольку ее певческое искусство и отношение к жизни всегда были направлены на желание делиться душевной щедростью, что стало вторым «я» певицы. Благодаря своей активной музыкальной деятельности, популяризации фольклора разных народов, педагогической работе данная исполнительница еще при жизни стала легендой, про которую можно без сомнения сказать, что она отдала народной песне всю себя. Данная статья – это попытка анализа жизни и основных сфер деятельности Ирмы Яунзем с целью создания творческого портрета первой профессиональной певицы-народницы в истории музыкальной культуры советского периода.

Ирма Петровна Яунзем родилась в Минске 27 сентября 1897 г. Семья жила в Новоколоменском переулке в доме № 3 (сейчас ул. Свердлова). Первые уроки музыки будущая артистка получила в детстве от мамы, которая играла на фортепиано. После обучения в женской Мариинской гимназии отец отправил будущую известную исполнительницу и фольклористку учиться музыке и пению в Петербургскую в консерваторию. В приемной комиссии на экзамене присутствовали композитор

Александр Глазунов и певица Ксения Дорлиак (будущий педагог по вокалу Ирмы Яунзем). По воспоминаниям певицы, ее прослушивание прошло достаточно быстро, так что она подумала, что не прошла испытание. Однако Ирма была зачислена и начались годы учебы и кропотливой работы над усовершенствованием вокальных данных певицы. Давая характеристику данного периода, прежде всего нужно сказать о том творческом окружении и профессорско-преподавательском составе, который способствовал формированию Ирмы Яунзем не только как человека, но и как профессионального музыканта-исполнителя.

Среди наставников певицы были и выдающийся композитор Николай Черепнин, который руководил хором консерватории, в котором она пела, и гениальный тенор Иван Ершов, который вел оперный класс. Вот как вспоминала эти занятия Ирма Петровна Яунзем: «Иван Ершов учил своих консерваторских студентов вживаться в характер, психологическое состояние героев, что очень помогало потом создавать “театр одного актера” на сцене. Впоследствии, когда я окончательно определила свое амплуа, Ершов не только не осудил мой выбор, но постоянно приходил на мои концерты и, судя по всему, был доволен. Иной раз с того места, где сидел Иван Васильевич, раздавался, перекрывая аплодисменты, его могучий бархатный голос: “Браво, Ирма!”» [4, с. 35]. Огромное значение в судьбе Ирмы Яунзем как исполнительницы народных песен сыграл также латышский композитор и теоретик Язеп Витолс, который привел молодую исполнительницу в хор латышского землячества в Петербурге, где она впервые прикоснулась к фольклорным вокальным образцам и ощутила ту невероятную внутреннюю красоту, силу и очарование, которые присущи народно-песенному творчеству любой национальности.

Педагог по вокалу Ирмы Яунзем Ксения Дорлиак, работая со своими учениками, стремилась воспитать в каждом не только технически оснащенных исполнителей, но также и музыкантов-личностей, художников. Певец в ее понимании должен был быть очень образованным человеком с широким кругозором и эрудицией. В работе с Ирмой Петровной она старалась подчинить ее природные вокальные данные созданию цельного

художественного образа исполняемого произведения. Данный принцип, благодаря которому певец должен быть сформирован как Поэт, Художник и Человек, Ирма Яунзем также в будущем положила в основу своей педагогической деятельности, что позволило ей воспитать многих известных исполнителей, среди которых Ольга Воронец, Жанна Бичевская, Александра Стрельченко, Екатерина Шаврина, Любовь Бажина, Ольга Шутова.

Жизненный и творческий путь Ирмы Петровны Яунзем после получения ею образования можно разделить на три периода: 1) довоенный (1920–1930-е гг.) – время активной исполнительской деятельности певицы и ее популярности, выходящей далеко за пределы СССР; годы, в которые артистка также занимается собиранием народных песен, составляющих основу ее концертного репертуара; 2) 1940-е гг. – исполнительница совмещает артистическую и музыкально-фольклористическую деятельность с работой над книгой «Человек идет за песней», в которой описывает свою жизнь и свой метод работы с народной песней от ее записи во время фольклорной экспедиции до сценического воплощения и представления на суд публики; 3) послевоенные годы (1950-е – до середины 1970-х гг.) – период, отмеченный снижением певческой активности артистки и ее популярности, который компенсируется эффективной педагогической и общественной работой.

С приходом к власти большевиков в 1917 г. и началом Гражданской войны Ирма Яунзем вернулась в Минск. Времена были сложные, и, чтобы как-то выжить, певица решила съездить в белорусскую глубинку, чтобы выменять свои вещи на продукты питания. В этот период она начинает запоминать и записывать услышанные ею в деревнях народные песни. Всего из этой первой стихийной экспедиции Ирма Петровна привезла около ста фольклорных вокальных образцов, лучшие из которых певица включает в свой репертуар. Благодаря Ирме Яунзем белорусские народные песни впервые начинают звучать с профессиональной сцены, к наиболее популярным произведениям в интерпретации артистки относятся «Перапёлачка», «Чаму ж мне ня печь», «Ой вы, дружанькі», «Калыханка»,

«Як памерла матулька», «Палыночак», «Кацілася чорна галка», «Чалавек жонку б'е».

Благодаря активной популяризации народно-песенного творчества Беларуси певица в 1923 г. получает от правительства республики звание Заслуженной артистки БССР. После этого успеха ее командируют в Москву преподавать пение и белорусскую народную музыку в Белорусской драматической студии при Государственном институте театрального искусства. Вся последующая артистическая и педагогическая жизнь И. П. Яунзем связана с Россией. Именно в этот период Ирма Яунзем понимает, что исполнение народных песен и есть ее артистическое призвание и судьба. Вот как об этом вспоминала сама певица: «И тут я поняла, что дальше не смогу уже больше заниматься ничем, кроме народной песни. Поняла, как это важно в нашем государстве, объединившем разные народы, из которых многие только-только пробудились к новой жизни. С тех пор народная песня стала моей работой, моим праздником, моей судьбой» [1, с. 41].

Ирма Яунзем принципиально не признавала пения народных песен в переводах на иные языки и исполняла фольклорные образцы только на языке оригинала той местности, где был зафиксирован первоисточник. Она всегда руководствовалась принципом аутентичности в работе над исполнением фольклора. Певица не просто «фотографировала» народную песню, а исполняла ее по-своему, улавливая в напеве и певческой стилистике самое характерное, присущее тому или иному народу, стараясь как можно более точно показать фольклорный первоисточник, подчеркнуть его самобытность и национальный колорит. Такая аутентичность исполнения особенно поразила зарубежных слушателей на Международной музыкальной выставке во Франкфурте-на-Майне. В результате Ирма Яунзем была приглашена в Берлин с концертами, а также сделать записи исполняемых ею песен для так называемого Берлинского «Архива звуков». Следует отметить, что помимо Германии певица с огромным успехом демонстрировала свое искусство в Японии, Китае, Польше, Корее. Зарубежные импресарио, в частности Сол Юрок, приглашали артистку приехать на гастроли в США, но, к сожалению, данная поездка не состоялась.

Несколько слов следует сказать о работоспособности певицы. В своих концертных программах она старалась никогда не повторяться, включала все новые и новые произведения. В ее активном репертуаре было 500 песен на 64 языках мира. При этом за всю свою артистическую карьеру Ирма Петровна Яунзем исполнила около 5000 произведений. Данный список включал в себя и обработки народных песен, и музыку русских советских композиторов, часто написанную специально для голоса певицы. С Ирмой Яунзем сотрудничали такие выдающиеся музыканты, как Сергей Прокофьев, Максимилиан Штейнберг, Михаил Ипполитов-Иванов, Сергей Василенко, Матвей Блантер, Александр Долуханян и многие другие профессиональные авторы. Ряд обработок для певицы также сделал Владимир Флоров – пианист, который много лет был ее концертмейстером. По словам прессы того времени, концерты Ирмы Яунзем имеют не только «большой художественный интерес, но и этнографическую ценность. Жизнь народа, чью песню певица исполняет, рисуется звуками с такой точностью, яркостью и выразительностью, какой не в силах достигнуть страницы самых глубоких научных исследований» [3, с. 4].

Всю жизнь Ирма Яунзем вела дневник, записывая свои мысли и впечатления о жизни и работе. Этот ценный фактологический материал дает возможность понять те исполнительские и педагогические принципы, которые составляют основу творческого метода данного музыканта. Многие из этих записей легло в основу книги «Человек идет за песней», которая была издана в Москве в 1968 г. Вот некоторые методы работы над исполняемыми произведениями, которыми руководствовалась Ирма Петровна Яунзем и которых советовала придерживаться своим ученикам [4].

Во-первых, не следует исполнять народные песни, если певец не имеет представления об их живом звучании из уст носителя той или иной фольклорной певческой традиции. По мнению Ирмы Яунзем, песня – это не только мелодия и слова, но и богатство нюансов, которые невозможно зафиксировать нотными знаками, но которые можно передать, изучая особенности языка того или иного народа, способы звукообразования, манеры произнесения слова, характерность тембрального на-

полнения голоса. Во-вторых, певица говорила, что пение фольклора в быту и среде вовсе не то, что его сценическое исполнение, так как в концертных условиях народно-песенное творчество становится видом профессионального искусства. В-третьих, Ирма Яунзем, интерпретируя произведения на эстраде, старалась создать мини-спектакль, где продуман каждый характер персонажа, каждая вокальная интонация, каждое душевное переживание и точно выверенная эмоция, вкладываемые в исполнение, что способствовало бы возникновению у слушателя цельной драматургической картины, нарисованной выразительными красками голоса. Чтобы певец мог это делать, по мнению Ирмы Яунзем, исполнитель должен обладать безукоризненной вокальной техникой. Вот как об этом певица писала в своем дневнике: «Попробуйте, не умея управлять голосом, передать прихотливые мелизматические украшения, сложную смену ритмов, присущие мелодиям многих народов, или, скажем, спеть башкирскую любовную песню, герой которой, тоскуя о своей любимой, и поет, и играет на курае (звук этого инструмента надо изобразить голосом), и плачет, а плач его – словно птичий клекот... Словом, ... в нашем жанре никакие технические трудности не должны мешать проникновению исполнителя в песенный образ» [2, с. 62].

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

1) основные принципы музыкального мировосприятия и творчества у певицы сформировались в годы учебы в консерватории в Петербурге под влиянием окружения выдающихся музыкантов начала XX в.: Ксении Дорлиак, Николая Черепнина, Ивана Ершова, Язепа Витолса;

2) получив академическое вокальное образование, Ирма Петровна Яунзем исполняла различные произведения от песен советских композиторов до оперных арий. Однако своим основным жанром выбрала народную песню, посвятив популяризации вокального фольклора всю жизнь;

3) чувствуя исполнительскую ответственность, артистка всегда тщательно и скрупулезно готовила свои концертные программы на основе ею самой собранных фольклорных образцов, руководствуясь в пении народных песен прежде всего

правилом аутентичной подачи музыкального материала. Однако утверждать, что Ирма Яунзем была этнографической певицей, было бы неверно, так как концертная трактовка музыкального материала не ограничивалась слепым копированием. Исполнительница стремилась показать личное отношение к произведению, выявить и выстроить внешнюю форму и внутреннюю драматургию каждой песни, продумать каждую интонацию, оттенки тембра, степень эмоциональной подачи, подчеркнув тем самым театральное начало исполняемого репертуара, создавая в каждом произведении маленький спектакль;

4) свои методы репетиционной работы, профессиональные вокальные секреты и любовь к певческому искусству артистка стремилась передавать ученикам. Несмотря на то, что создать свою педагогическую и исполнительскую школу Ирме Яунзем не удалось, многие известные певцы-народники являются ее учениками либо испытали на себе влияние этой выдающейся творческой личности;

5) несмотря на популярность и признание публики, в жизни Ирма Петровна Яунзем была простым и скромным человеком. В профессии же она относилась к себе очень критично, всегда была готова заниматься самообразованием, развиваться как творческая личность и музыкант, повышать свой интеллектуальный уровень. Такая профессиональная честность певицы говорит не только о масштабе ее творческой личности и величии музыканта, но и о глубоких человеческих качествах первой в истории русской музыкальной культуры выдающейся профессиональной исполнительницы народных песен.

---

1. *Грошева, Е. А.* Ирма Яунзем (Жемчужины мира музыки) / Е. А. Грошева. – М. : Изд-во Фонда Ирины Архиповой, 2001. – 496 с.

2. *Журавлев, В.* «Мое искусство сейчас никому не нужно». К 100-летию со дня рождения певицы Ирмы Яунзем [Электронный ресурс] / В. Журавлев // Независимая газета. – № 181 (1506) от 26.09.97. – Режим доступа: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ВЮ/IRMA.НТМ>. – Дата доступа: 14.06.2023.

3. Песни из репертуара Ирмы Яунзем : для голоса с фортепиано / сост. В. Власов. – М. : Музыка, 1971. – 104 с.

4. *Яунзем, И. П.* Человек идет за песней / И. П. Яунзем. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 112 с.