

На правах рукописи

Трухина Лариса Николаевна

**К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА
РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ НА ЭСТРАДЕ.
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ КОВАЛЁВОЙ**

Специальность – 17.00.01 – Театральное искусство

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

Москва
2015

Работа выполнена в секторе **зрелищно-развлекательной культуры** ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации».

Научный руководитель

Уварова Елизавета Дмитриевна, доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации».

Научный консультант

Дорохова Екатерина Анатольевна, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Богданов Игорь Алексеевич, доктор искусствоведения, профессор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства»

Лопатин Алексей Августович, кандидат искусствоведения, редактор Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Ведущая организация – НОУ высшего профессионального образования «Высшая школа сценических искусств»

Защита состоится «12» ноября 2015 г. в _____ на заседании

диссертационного совета Д 210.004.04 по присуждению учёных степеней при Государственном институте искусствознания по адресу 125000, Москва, Козицкий переулок, дом 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Государственного института искусствознания www.sias.ru

Автореферат разослан _____ 2015 г.

Автореферат размещён на сайте ВАК Минобрнауки РФ www.vak.ed.gov.ru

Ученый секретарь

Диссертационного совета,

В.В. Иванов

доктор искусствоведения

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Настоящая диссертация посвящена проблеме становления театра русской народной песни на эстраде и певице Ольге Васильевне Ковалёвой (1881-1962), сыгравшей важную роль в развитии этого направления.

Зародившись много тысячелетий назад, песня неуклонно развивалась в тесной связи с развитием культуры народа, его быта, языка, верований. Благодаря отдельным мастерам из развлечения, песня выделилась в отдельный пласт искусства и продолжила развитие по своим законам. Народная песня предшествовала и способствовала появлению профессиональной отечественной музыки со свойственными национальными чертами. Позднее народная песня зазвучала на советской эстраде. К таким мастерам-певцам, стоявшим у истоков профессионального исполнительства первой половины XX в. относится О.В. Ковалёва,

Её творческое наследие – обширно и многообразно. Она пела оперные партии, романсы, городские песни, составляла и издавала сборники, записывала народные песни и сочиняла свои, но в историю вокального народно-певческого искусства вошла, прежде всего, как исполнительница народных песен на эстраде и на радио, что во многом определило её облик, её место в песенном жанре.

Жизненный и творческий путь артистки совпал с глобальными потрясениями и переменами в жизни страны. Она пережила революции, Гражданскую и две мировых войны. Явилась свидетелем технических открытий и внедрения в практику фонографа, граммофона, патефона, кино, телевидения, стала непосредственным участником освоения нового способа общения со слушателем с помощью микрофона, радио.

Начало XX в. было ознаменовано усилением интереса к народному творчеству «различных слоёв» населения. О «полосе музыкального народничества» писали газеты. На концертных эстрадах зазвучали гусли, запели крестьяне, мировую известность приобрел балалаечный оркестр В.В.

Андреева. Граммофонные записи любимых певцов, исполнителей русской народной песни издавались большими тиражами, быстро распространяясь по всей стране.

Формирование, признание О.В. Ковалёвой, как певицы, приходит в дореволюционной России. В 1914 г. на московских афишах появилось имя О.В. Ковалёвой, «деревенской» певицы, никому не подражавшей, сумевшей создать свой репертуар, состоявший из народных песен. Пение О.В. Ковалёвой было замечено авторитетными критиками – Ю.Д. Энгелем, Е.Э. Линёвой, А.Ф. Даманской и другими.

В советский период О.В. Ковалёва решает проблему освоения микрофона – радио, приобретает известность и многомиллионную аудиторию. Исполнительница русских народных песен О.В. Ковалёва – *первая* и единственная в истории сольного народного пения солистка, для которой радио оказалось постоянным местом работы¹. Она была в числе *первых артисток*, утвердивших народную песню как официально признанное направление советской эстрады. *Одной из первых советских певиц* она представила русскую песню за рубежом, в обстановке первых послереволюционных лет, в условиях изоляции Советского государства.

Актуальность исследования. «К проблеме становления жанра русской народной песни не эстраде», «к проблеме становления русской народной песни на радио» отечественное искусствоведение не обращалось. Тема «Русская народная песня на эстраде» почти не разрабатывалась. Однако интерес к исполнителям прошлых лет, к «театру песни» проявляется и в наше время. На выпущенных в XXI в. коллекционных дисках имя О.В. Ковалёвой поставлено в один ряд с такими артистами, как Ф.И. Шаляпин, Н.В. Плевицкая, И.П. Яунзем, Л.А. Русланова, С.Я. Лемешев. На песнях из репертуара О.В. Ковалёвой, ставших хрестоматийным материалом, воспитывается не одно поколение отечественных мастеров сцены.

¹ Работа на радио обязывала артистку выполнять утверждённую «норму» радиовыступлений в месяц, в год. Артисты, работавшие в концертных организациях, приглашались на радио для разовых выступлений.

Сформировавшийся «ковалёвский» стиль в живой практике исполнителей народной песни нуждается в научном теоретическом обосновании, в дальнейшем всестороннем и углубленном исследовании в целях постижения многогранности таланта, различных аспектов творческого процесса песенной интерпретации, а также изучения сфер влияния исполнительского стиля певицы на современные направления народного профессионального и любительского искусства. Детальное изучение архивов, расшифровка песен, исполненных О.В. Ковалёвой с последующей публикацией нотных сборников, вводит данный материал в сферу научного изучения и практического использования. Процесс глобализации, характерный для настоящего времени, не только не уменьшает интереса к национальному достоянию, но, напротив, придаёт ему особое значение как хранителю духовного опыта нации, вносит свои краски в общую палитру, делает её разнообразней и богаче.

Степень научной разработанности. Монографий об артистке не существует. Из посвящённой ей литературы можно назвать небольшую книгу дочери Марины Францевны Ковалёвой **«Певица Ольга Ковалёва»** (М., 1981), вышедшую к 100-летию со дня рождения артистки. В ней приведены высказывания О.В. Ковалёвой, немногочисленные воспоминания соратников, друзей и близких, но как отметила редакция: «Они, ни в коей мере, не претендуют на исчерпывающее освещение творческого пути О.В. Ковалёвой»². Иными словами, многие лакуны остались незаполненными. Особая ценность книги – одиннадцать фотографий из семейного архива. Они позволяют читателю составить собственное представление о внешности певицы и трансформации её образа. В приложении книги даны восемь песен из репертуара О.В. Ковалёвой, с текстом и нотами.

С основными событиями жизни и творчества артистки знакомит брошюра профессора В.М. Сидельникова **«Ольга Васильевна Ковалёва»** (М., 1964).

² *Ковалёва М.Ф.* Певица Ольга Ковалёва. М.: Советский композитор», 1981. С. 2.

Кабинет народной музыки Московской консерватории имени П.И. Чайковского к 90-летию со дня рождения О.В. Ковалёвой выпустил репертуарный сборник **«Песни Ольги Ковалёвой»** (М., 1971) составитель – музыковед Г.Б. Павлова; редактор – профессор Московской консерватории А.В. Руднева. Сборник состоит из нотного материала (девятью четыре песни), вступления – «Из воспоминаний детства О.В. Ковалевой», записанных Г.Б. Павловой, статьи А.В. Рудневой «Исполнительница народных песен Ольга Васильевна Ковалёва», фотографий, афиш.

Сборник **«Песни Ольги Ковалёвой»** (М., 1982) включает небольшую вступительную статью и пятнадцать песен – хоровых произведений в обработке Н.В. Кутузова. Песни условно разделены на две части. Первая часть состоит из авторских (слов или напева) песен Ольги Васильевны, во второй части – русские народные песни.

Работа над диссертацией, основанной на синтезе различных наук – театроведения, филологии, лингвистики, музыковедения, фольклористики – потребовала привлечения широкого круга литературы, неоднородной по степени разработки проблем, по глубине и серьёзности исследования. Прежде всего – это работы, посвященные историко-культурному процессу, проходившему в дореволюционной и советской России. Это первая часть труда Г.Г. Дадамяна «Атлантида советского искусства» (М., 2010), убедительно показавшая, что даже на протяжении коротких пятнадцати лет (1917-1932) процесс был неоднороден и распадался на несколько «принципиально разных парадигм», в каждой из них художественное творчество развивалось в связи с главенствующей идеологией своего времени. Книги и статьи А.В. Луначарского (Собр. соч. в 8 т. М., 1967. Т. 7); «О массовых празднествах, эстраде и цирке» (М., 1981); А.А. Блок (Собр. соч. в 8 т. М., 1962. Т. 6); П.Г. Богатырёв «Вопросы теории народного искусства» (М., 1971); В.Д. Конен «Третий пласт: новые массовые жанры XX века» (М., 1994) и другие труды культурологического характера.

Театроведческой базой работы стали книги: К.С. Станиславский (Собрание соч. в 9 т. М., 1988. Т.1); Н.М. Зоркая «На рубеже столетий» (М., 1977); А.Р. Кугель «Театральные портреты» (М., 1967); Д.И. Золотницкий «Зори театрального Октября» (Л., 1978); К.Л. Рудницкий «Режиссёр Всеволод Мейерхольд» (М., 1969). Особо надо отметить книгу Е.М. Кузнецова «Из прошлого русской эстрады» (М., 1958), немало внимания уделившего фольклору в целом, и русской народной песне в частности. Своего рода продолжением работы Е.М. Кузнецова по инициативе профессора Ю.А. Дмитриева стал коллективный труд – трёхтомник «Русская советская эстрада. Очерки истории» (М., 1976; М., 1977; М., 1981) с соответствующими посвящёнными народному искусству разделами. Небольшая работа одного из авторов «Очерков» – театроведа Н.И. Смирновой – вышла отдельной брошюрой «Народная песня на эстраде» (М. : «Знание», 1985). Эстраде посвящены работы С.С. Клитина «История искусства эстрады» (СПб., 2008) и другие. Автору помогли монографии Е.Д. Уваровой «Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холл» (М., 1983), «Как развлекались в российских столицах» (СПб., 2004).

Двойкую природу народных песен как словесно-музыкальных произведений в которых мелодия нередко бывает старше текста, рассматривает в своих книгах выдающийся филолог-фольклорист В.Я. Пропп «Фольклор и действительность» (М., 1976).

Внимание народной песне уделяли музыковеды, композиторы: Б.В. Асафьев (Глебов) «Музыка города и деревни» (Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.-Л., 1965); Б.В. Асафьев «О народной музыке» (Л., 1987); Соответствующие разделы в коллективных работах ВНИИ искусствознания «История русской музыки». (В 10 т. М., 1983-2004); Т.Н. Ливанова «Русская музыкальная культура XVIII века в её связях с литературой, театром, бытом». (В 2 т. М., 1952); И.В. Нестьев «Звёзды русской эстрады» (М., 1974); Т.В. Попова «О песнях наших дней» (М., 1969). Автору помогли труды фольклористов, посвящённые народной

песне: В.М. Щурова «Жанры русского музыкального фольклора» (М., 2007); Т.Г. Ивановой «История русской фольклористики XX в.: 1900-1941» (СПб., 2009); книги Ю.Г. Круглова, среди которых, «Русский фольклор» и «Русский обрядовый фольклор» (М., 2000); С.Г. Лазутина «Поэтика русского фольклора» (М., 1981); В.К. Архангельской «Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья» (Саратов, 1969).

Специфика выступления на радио рассмотрена в работах профессора А.А. Шереля «Аудиокультура XX века: Эстетические закономерности, особенности влияния на аудиторию» (М., 2004). «Рождение звукового образа: художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио» (М., 1985) отражены в книге Е.М. Авербаха. Автор использовал статьи, отражающие становление радиовещания, среди других статья М.А. Бонч-Бруевича «К истории радиовещания в СССР» (Радио всем. 1927. № 21). В работе над диссертацией автору приходилось постоянно обращаться к выпущенным в различные годы песенникам, из которых черпала репертуар О.В. Ковалёва. Среди них: два выпуска сборников Н.А. Римского-Корсакова «100 русских народных песен» (СПб., 1877) и «40 русских народных песен, собранных Т.И. Филипповым» (М., 1876); два сборника русских народных песен, составленных М.А. Балакиревым (СПб., 1866, 1900); А.К. Лядова «50 песен русского народа» (СПб., 1902); Н.М. Лопатина и В.П. Прокунина «Русские народные песни». Для голоса и фортепиано (М., 1889); «Песня для одного голоса с сопровождением фортепиано, собранные и переложенные В.П. Прокуниным, под редакцией П.И. Чайковского (М., 1872-1873) и другие.

Объектом исследования является становление народно-песенного жанра на эстраде в первой половине XX в.

Предмет исследования – творчество О.В.Ковалёвой в контексте исполнительской культуры первой половины XX в.

Методология исследования. В работе основными являются искусствоведческий и реконструктивно-исторический подходы. Активно

применялись различные формы архивной работы. В процессе изучения архивных материалов использованы методы разных наук: искусствоведения, театроведения, фольклористики, текстологии, историографии, музыковедения, источниковедения. Наряду с театроведческими методами в работе применялись и общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнение, интерпретация, аналогия.

Источниковой базой исследования послужили материалы из государственных архивов. Основу исследования составили архивные документы ВМОМК им. М.И. Глинки фонд О.В. Ковалёвой № 395, фонд Г.П. Любимова № 44. Дополнили информацию материалы фонда С.С. Прокофьева № 33; фонда А.Л. Доливо № 377; фонда Е.Э. Линёвой № 95; фонда И.П.Яунзем № 414; фонда В.Г. Захарова № 115; коллекции документов фонда № 296; коллекции литературных рукописей и мемуаров фонда № 286; фонда конкурсов № 214; фонда А.М. Листопадова № 147; фонда В.С. Виноградова № 502; РМО фонда № 80; Программы, Москва, РМО и другие общества фонда № 203. Используются также архивные источники: РГАЛИ фонд № 941. Архивные аудиозаписи О.В. Ковалёвой, выявленные в ФГУ Государственного телерадиофонда³. Используются материалы фирмы «Мелодия»; издательств «Музыка», «Советский композитор», Российской Государственной библиотеки, кабинетов народной музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, РАМ имени Гнесиных, личные архивы музыковедов и журналистов⁴. Таким образом, были исследованы все московские архивные материалы О.В. Ковалёвой. Автор работы считает своим долгом выразить глубокую благодарность руководителям и сотрудникам вышеперечисленных организаций за представленную возможность работать с архивными документами.

³ ФГУ – Федеральное Государственное учреждение «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм».

⁴ Для анализа деятельности О.В. Ковалёвой в определённых климатических условиях автор воспользовался информацией Гидрометеобюро.

Идеальный материал для изучения творчества эстрадных исполнителей – видеозаписи и аудиозаписи. Именно поэтому в исследовании уделено большое внимание аудиоматериалам, позволяющим проделать самостоятельный анализ. К сожалению, аудиозаписи не многочисленны и не могут передать «атмосферу» концерта, поведение артистки на сцене: её мимику, жесты, пластику, специфику взаимоотношения с публикой. Видеоматериалов о Ковалёвой или с её участием не существует. Их восполняют архивы, среди которых: рукописи О.В. Ковалёвой, её родных и близких; отзывы современников и критиков; мемуарная и эпистолярная литература; фотографии, рисунки, афиши, программы концертов, ноты и другие материалы. Диссертант обращался к изучению материальных источников: одежды, обуви, украшений, головных уборов, составляющих сценические костюмы О.В. Ковалёвой.

Многие документы открыли новые, ранее неизвестные стороны биографии и творчества певицы, позволили реконструировать процесс становления, образования, развития О.В. Ковалёвой. Изучение периодической печати помогло автору составить представление о жизни Самары, гастрольно-концертной жизни О.В. Ковалёвой в дореволюционный период. Особый интерес представляют статьи 1914 г. критиков Б.В. Подгорецкого, А.Ф. Даманской, Ю.Д. Энгеля. Зарубежная пресса освещает европейские гастроли певицы. Творческие отчеты, концертные программы, репертуарные листки, афиши, грамоты, дипломы, фотографии, иллюстрации дополняют сведения о концертной деятельности в советский период. Статьи, отзывы слушателей о концертных выступлениях, фоторепортажи позволили представить атмосферу 20-х – 30-х гг. XX в. Уцелевшая часть неопубликованных писем позволяет реконструировать историю отношений О.В. Ковалёвой с родными, коллегами, знакомыми, выявить эстетические и общественные идеалы исследуемой личности.

Хронологические границы исследования – последние десятилетия XIX – первая половина XX в. (1881 - 1962).

Территориальные рамки исследования – Россия, СССР.

Цель и задачи. Цель данной работы состоит в исторической реконструкции и теоретическом осмыслении творческой судьбы О.В. Ковалёвой как основоположницы русского народного исполнительства на радио и отечественной эстраде, а также восполнение пробелов в современном научном знании истории развития русской народной песни. В соответствии с поставленной целью автор ставил следующие **задачи**:

1. Определить место и значение русской народной песни на советской эстраде, основной круг и типология исполнителей (первая половина XX в.).

2. На основе архивных документов, хранящихся в Москве, проанализировать творчество артистки – основоположницы русской народной песни на эстраде.

3. Раскрыть истоки формирования исполнительского стиля О.В. Ковалёвой, личностно-индивидуальный подход певицы к народно-песенному фольклору.

4. Рассмотреть репертуар. Выявить неопубликованные ранее песни из репертуара певицы. Сделать расшифровки песен с аудиозаписей О.В. Ковалёвой.

5. Сравнить вокальные варианты О.В. Ковалёвой с опубликованными авторскими текстами для обнаружения индивидуальных особенностей творчества певицы, новаторских решений, методов и способов их художественной интерпретации.

6. Определить значение искусства О.В. Ковалёвой, одной из первых радиопевиц, в становлении народно-песенного творчества на советском радиовещании.

7. Обнаружить влияние творчества О.В. Ковалёвой на процесс дальнейшего формирования и развития сольного народного пения.

Новизна исследования. В представленной диссертации всесторонне, на основе большого, неизученного ранее пласта архивных материалов, впервые введённых автором в научное исследование, рассматривается

творчество исполнительницы русских народных песен О.В. Ковалёвой на советской эстраде и на радио. Работа является первой попыткой научного искусствоведческого обобщения и систематизации как известных, сохранившихся до настоящего времени, так и вновь открываемых историко-биографических и музыкальных материалов. Введены в научный оборот ранее не изученные архивные документы, уточнены многие факты и обнародованы новые исторические факты в сфере концертной практики.

Утверждается существование «ковалёвской» школы, органично сочетающей фольклорную традиционность, академическую школу пения и новаторство в сценическом воплощении (способы театрализации песни).

В исследовании:

– собрана и проанализирована большая архивная база источников по исследуемой проблеме, в основе которой лежит архив фонда О.В. Ковалёвой № 395, находящийся в ВМОМК им. М.И. Глинки. Впервые за всю историю существования фонда диссертантом были исследованы все доступные единицы хранения;

– изучены и введены в научный оборот неизвестные архивные документы, рукописи О.В. Ковалёвой, а также использованы рукописи с воспоминаниями племянницы и сестры О.В. Ковалёвой;

– рассмотрены статьи О.В. Ковалёвой, а также сборники, автором – публикатором которых она является;

– освещена её деятельность как первой радиопевицы – исполнительницы русских народных песен, а также в качестве консультанта хора Всесоюзного радио;

– представлены расшифровки с аудиозаписей исполненных О.В. Ковалёвой двадцати девяти песен, четыре из них ранее не публиковались (ноты, тексты песен даны как в литературном изложении, так и с диалектными особенностями, как напела певица);

– в работе рассмотрены и отражены материалы отечественной и зарубежной периодической печати;

– впервые сделано описание народного костюма Рязанской губернии, хранящегося в фонде в ВМОМК им. М.И.Глинки, в котором О.В. Ковалёва выходила на сцену. Народный костюм той или иной области, помимо общих канонов, имеет и свою индивидуальность, в этом его ценность и неповторимость;

– рассмотрен феномен уличных выступлений артистов разных жанров, в том числе музыкантов и певцов. «Хождение по дворам» О.В. Ковалёвой.

– по рукописям О.В. Ковалёвой реконструированы радио-спектакли, в которых она выступала как певица и драматическая актриса;

– обозначена работа с коллективом МХТ над постановкой спектакля «Лермонтов» (1954);

– исследованные архивные материалы позволили автору диссертации ввести в работу целый ряд неизвестных (или мало известных ранее) персоналий начала XX в., не только повлиявших на творчество О.В. Ковалёвой, но и сыгравших немалую роль в судьбе страны.

Научная и практическая значимость. Наблюдения и выводы, сделанные диссертантом, представляют обширный материал для исследователей, изучающих отечественную эстраду в общем контексте развития культуры начала XX в. Подлинная народная песня, в наши дни уходящая с эстрады, является одним из звеньев в истории песенного жанра, его утрата обедняет общую картину отечественной культуры. Тем существеннее представляется попытка восстановить и заполнить образовавшиеся пустоты.

Работа может быть использована при написании трудов по истории русской народной песни, в составлении историко-теоретических учебных курсов, в лекциях об отечественной эстраде и может стать учебно-методическим пособием в системе специального среднего и высшего образования, а также оказать помощь исполнителям народной песни в их профессиональной деятельности.

Соответствие диссертации паспорту Диссертационное исследование «Русская народная песня на эстраде. Творчество Ольги Васильевны Ковалёвой» соответствует паспорту научной специальности 17.00.01 – Театральное искусство. Область исследования: параграф 6 «Проблемы фиксации и реконструкции сценических текстов»; параграф 9 «Проблемы взаимодействия театрального искусства с иными видами искусства».

На защиту выносятся следующие положения:

1. О.В. Ковалёва, утвердившаяся на концертной эстраде как исполнительница русских народных песен, создает свой стиль, свою «ковалёвскую» школу, впоследствии определившую целое направление на эстраде, получившее последователей. Среди них: А.И. Сметанкина, Л.Г. Зыкина, А.И. Стрельченко и другие.

2. В диссертации дана типология О.В. Ковалёвой и сравнительный анализ с другими исполнительницами народных песен – современницами, которые появились позже её (И.П. Яунзем, Л.А. Русланова).

3. О.В. Ковалёва впервые вынесла песни деревни Любовка на эстраду, наряду с народными песнями исполняла *собственный репертуар* (песни собственного сочинения).

4. Артистка как автор создала песни, получившие статус *народных*. Среди других («Волга-реченька глубока», «Разлилась Волга широко», «Весной Волга разольётся», «Ой цветы, кудрявая рябина»).

5. Формируя репертуар, певица стремилась к сохранению, укреплению и передаче нравственных ценностей, заложенных в народной песне.

6. Используя театрализацию, О.В. Ковалёва создала по сути свой «театр песни», исполняя небольшие разнообразные песенные жанровые миниатюры.

7. Отстаивая чистоту русского языка, в своем творчестве О.В. Ковалёва умело использовала саратовский говор.

8. Как первая радиопевица – солистка радио – О.В. Ковалёва заложила основы народно-песенного творчества на советском радиовещании.

Благодаря возможностям радио она приобрела всесоюзную известность, стала *«всем родня»*.

Апробация исследования проходила в форме обсуждения в секторе зрелищно-развлекательного искусства Государственного института искусствознания; в форме доклада «Деревня в ночи» на Международной междисциплинарной конференции «Ночь: Закономерности. Ритуалы. Искусство» (ГИИ. 2. 11. 2009); «Мир Белобога и Чернобога» на Всероссийской конференции «Развлечение и искусство - 3» (ГИИ 10. 11. 2010). По теме диссертации автором опубликовано шестнадцать статей, три из них входят в список изданий, рецензируемых ВАК – «Обсерватория культуры», «Традиционная культура», «Научное мнение». Работа апробирована автором в собственной концертной и педагогической практике.

Структура исследования Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, литературы (123 наименования). Диссертационное исследование дополнено объемными комментариями, в которых даны биографические справки об упомянутых на страницах работы родственниках О.В. Ковалёвой, о забытых сегодня деятелях культуры и искусства прошлых лет – музыкантах, певцах, художниках, педагогах, классифицированным по жанрам списком репертуара, списком записей на Гостелерадио и пластинках, расшифровками песен с аудиозаписей (тексты и ноты). Общий объем работы 249 страниц.

Основное содержание исследования

Во **Введении** обосновывается актуальность темы диссертации, научная разработанность проблемы, формулируются цели и задачи, определяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

ГЛАВА I – «От деревенской избы к концертным залам» (состоит из семи параграфов) рассматривается и анализируется первый этап становления и формирования творчества О.В. Ковалёвой.

1.1. Народная песня на эстраде 1900 г. В параграфе рассматривается место русской народной песни в общей системе лёгких жанров, представленных в начале XX в. тремя основными направлениями: этнографическим, концертным, стилизованным. Ещё существовали потомки хранителей фольклорных традиций – сказители Рябинины, Арина (И.А.) Федосова, М.Д. Кривополенова и другие; известность получает М.Е. Пятницкий, создатель нового типа русского хора с хороводами, плясками, бытовыми сценками. Многие солисты оперных театров, выступая в концертах, включают в репертуар народные песни (П.И. Богатырёв, Н.М. Барышев, В.И. Касторский, М.И. Долина, Ф.И. Шаляпин). Народные песни исполняют и звезды оперетты, в том числе «Несравненная» А.Д. Вяльцева, Ю.С. Морфесси, М.И. Вавич и многие другие. И наконец – направление стилизованное, так называемые «лапотники», соединявшие в своих выступлениях песню, танец, диалог, широко используя театрализацию. Из этой среды выросли известные Н.В. Плевицкая, артист драмы Н.Ф. Монахов, опереточный комик Г.М. Ярон и другие. Непременными участниками увеселительных программ в садах, ярмарках, трактирах были хоры – мужские, женские, смешанные⁵.

Всё громче заявляет о себе частушка. В самостоятельный жанр частушка оформилась в последней трети XIX в. и получила распространение в первой половине XX в. В литературный обиход термин «частушка» впервые ввёл писатель Г.И. Успенский.

В 10-е гг. XX в. взлёта популярности в России достигла исполнительница народной песни на эстраде – Надежда Васильевна Плевицкая, урождённая Винникова (1884-1940), выросшая на ярмарочных и садовых эстрадах. «Это была подлинная эстрадная звезда первой величины со всеми атрибутами, присущими такому «амплуа», – авантюрной биографией, ожесточёнными спорами в прессе, тысячами толпами

⁵ Многочисленные хоры требуют отдельного рассмотрения.

поклонников, миллионными тиражами грамзаписей, неслыханными гонорарами и т.п.»⁶. В её исполнении звучали песни: «Ухарь-купец», «Калинка», «Лучинушка», «Тихо тащится лошадка»; песни эпического склада: «Варяг», «Байкал», «Шумел, горел пожар московский»; стилизации в духе городского фольклора «Золотым кольцом сковали», «Маруся отравилась». Городские песни имели успех у публики. Музыковеды упрекали её за «кухарочный» репертуар, негармонирующие с образом народной певицы наряды и украшения из множества бриллиантов и жемчугов. Появились подражательницы М.А. Лидарская, А.Е. Сокольская, имевшие хорошие вокальные данные, но не обладавшие артистизмом Надежды Плевицкой. М.П. Комарова заимствовала у Плевицкой исполнительские приёмы: жесты, движения, мимику и даже складывание рук.

Вокруг имени Н.В. Плевицкой разгорались споры. У некоторых, особенно у фольклористов, успех артистки вызывал тревогу о состоянии народного наследия. Один из авторов написал: «...Она может, не обладая сверх-обыкновенным голосом, временами создавать безыскусственную иллюзию русской силы, русского простора, русской хватки и порой – скорби, что в ней лучше всего...»⁷. К защитникам Н.В. Плевицкой присоединился театральный критик редактор журнала «Театр и искусство» А.Р. Кугель: «... отрицайте у неё голос, не всё ли равно? <...> Не знаю, как сказать вернее: «поёт» или «передает», то есть сказывает. <...> В её сказительстве очаровательное соединение необычайного примитива, поэзии и музыки с тончайшей деликатностью акцента»⁸.

Известность и популярность артистов, как уже упоминалось, поддерживалась средствами массовой пропаганды – граммофоном, прессой, изданием дешёвых песенников. Стали появляться организаторы-

⁶ Левин Л.И. Бытовая и прикладная музыка // История русской музыки : в 10 т. М. : Изд.-во «Музыка», 2004. Т. 10 Б (1890-1917). С. 776.

⁷ «К», «Плевицкая» // «Рампа и жизнь». 1913. № 35. С. 9.

⁸ Кугель А.Р. Плевицкая // Театральные портреты. М., 1923. С. 158.

импресарио⁹, которые используя рекламу, создавали артисту известность, устраивали высокооплачиваемые выступления.

Путь к исполнению русских народных песен у О.В. Ковалёвой был свой отлительный от других. Чтобы проследить под влиянием каких факторов произошли изменения в профессиональной эстетической иерархии артистки О.В. Ковалёвой (академическое-народное); особенности формирования сценической индивидуальности, «ковалёвского стиля» исполнения, важно изучить этапы становления и формирования личности Ольги Васильевны, среди других не только воспитание и образование, но и социальное происхождение, её окружение, среда обитания, «деревенские корни».

1.2. Семейство Ковалёвых. На основе неизвестных и неизученных ранее архивных материалов (фонда № 385 О.В. Ковалёвой; фонда № 33 С.С. Прокофьева) представлены неизвестные факты биографии артистки, названы имена предков и родственников, среди других – композитор С.С. Прокофьев. Изучение материалов, их анализ помогли в воссоздании более точного творческого облика певицы – истоки творчества. Как удалось установить диссертанту, в семье Ковалёвых были песельники (мать и бабушка), от них и «навыкала» пению будущая профессиональная певица. От матери (Житковой Александры Павловны), родившейся и воспитывавшейся в Петербурге во дворце графа Шереметева, О.В. Ковалёва слышала рассказы о концертах, балах, обедах, песни на французском языке. В диссертации прослеживается влияние заложенной в детстве информации – «две среды» – деревенская и помещичье-интеллигентская, проявившиеся позднее. Названы имена людей, от которых О.В. Ковалёва получила понимание социальной несправедливости, азы философии народничества: пришлого человека с «волчьим билетом» А.В. Абодеева, обучавшего деревенских детей грамоте, старшего брата Александра, в то время сельского учителя, с помощью

⁹ В.Д. Резников – импресарио Л.В. Собинова и Н.В. Плевицкой.

которого Ольга готовилась к получению специального образования в Самаре. О том, чтобы стать артисткой юная Ковалёва и не помышляла. Звучание песен, сопровождавшее её ранние «деревенские» годы жизни, стало той основой, на которой выросла будущая артистка.

1.3. Самара. Изучение печатных материалов 1898-1906 г. г. («Самарская газета», «Голос Самары», «Самарский курьер») раскрывает культурную жизнь большого провинциального города на рубеже 19-20-го столетий, где на фельдшерских курсах училась семнадцатилетняя О.В. Ковалёва. Осознание того, что у неё есть голосовые данные (в деревне все поют) пришло не сразу, а от людей, отметивших её музыкальные способности. В диссертации обозначено открытие Самарского отделения ИРМО и музыкальных классов (1902), где стала учиться О.В. Ковалёва («Удостоверение № 47»). Известно, что к этому времени уже сложился круг людей, принимавших активное участие в просветительской работе населения, имена некоторых названы в работе (А.В. Щеглова, Я.Я. Карклинь, Н.М. Набоков). Новые знакомства и впечатления, концерты, посещение оперы способствовали расширению кругозора, зародили мечту о сценической деятельности. Вскоре О.В. Ковалёва начала сама выступать в концертах. На основе публикаций тех лет, программ и афиш автор диссертации отмечает вокальные произведения, составлявшие основу камерного репертуара молодой певицы, обладательницы голоса меццо-сопрано. После окончания музыкальных курсов Самарского отделения РМО (1906), она продолжает учёбу в Петербурге на трёхгодичных частных оперных курсах у профессора И.П. Прянишникова.

Самарский период сыграл решающую роль в жизни О.В. Ковалёвой. Некоторое время она еще продолжает находиться на перекрестке двух влияний: близкой к дворянству среде (Смирновы, Щербатовы, у которых она жила, и их окружение); народники (её брат Александр, сестра Мария с мужем Ф.И. Киселёвым, друг А.А. Фельдман, С.Г. Скиталец-Петров). Она получает

музыкальное образование, формируется как личность и как певица. Академическая школа пения дала возможность работать на профессиональной оперной сцене.

1.4. Оперная сцена. По рекомендации и советам композитора, музыкального критика Н.Л. Линёва, О.В. Ковалёва поступила в передвижную оперную труппу Ростова-на-Дону. Из публикаций, афиш, личных записей певицы автор устанавливает оперный репертуар Ольги Васильевны: первая – партия няни в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского была отмечена рецензентом Руже в царицынской газете; далее партия Вани в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя»; Зибеля – Ш.Ф. Гуно «Фауст»; Ратмира – М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Критики писали о «сочном меццо-сопрано», о «талантивом исполнении» и «достойном успехе». По материалам прессы удалось установить, что наряду с работой в опере певица принимает участие в дивертисментах, в чтениях, проводимых Самарским обществом народных университетов и литературным обществом города. Несмотря на успехи, она покидает оперу и начинает концерттировать с романсами и песнями (1910-1911 гг.).

Получившая академическое образование профессиональная певица Ольга Ковалёва предпочла оперному театру концертную площадку, где она свободна в выборе репертуара. Она хочет оставаться «сама по себе».

Опера привила интерес к театрализации, научила носить сценический костюм, изучать образ своего персонажа, «примеривать» его на себя.

1.5. Возвращение к родным истокам. Мимо внимания О.В. Ковалёвой не мог пройти успех Н.В. Плевицкой и её современниц.

Н.В. Плевицкая и О.В. Ковалёва обе «деревенские» певицы (меццо-сопрано) в 1911 г. держат «государственные экзамены» на профессионализм. Плевицкая – в Ялте в Ливадийском дворце перед отдыхающей там, приближённой царской фамилии знатью. О.В. Ковалёва приняла решение не подражать, не перепевать знаменитых певиц и певцов, а создать свой репертуар. Чтобы проверить себя и свою близость к народным истокам,

убедиться, как воспринимает народ её песни, летом 1911 г. едет в родную Любовку. Ей важна оценка деревенских «песельниц» среди которых выросла.

Сложившаяся типология двух певиц, во многом определила их дальнейшую судьбу.

Как удалось выяснить автору, встреча и содружество со скрипачом, недавним ссыльным Германом Яковлевичем Клеменсом (В.Я. Горнштейном), окончательно сформировали не только характер творчества, но и мировоззрение О.В. Ковалёвой. Профессиональный музыкант, окончивший Народную консерваторию, помогал бережно сохранять то, чему учили О.В. Ковалёву крестьянские песенницы, стремился придать новые краски исполнению, расширить её диапазон.

Став близкими друзьями и единомышленниками, артисты отправляются на гастроли. Из газет, афиш, писем диссертант изучил репертуар концертов О.В. Ковалёвой и Г.Я. Клеменса, установил имена артистов, выступавших с ними на сцене, маршрут их передвижения и поведение публики.

Сотрудничество с Г.Я. Клеменсом много дало артистке не только в профессиональном, но и в личном плане, укрепило её сочувствие революционной среде. В этот период проявляется важное качество творческого облика певицы – постоянное стремление к поиску, к самосовершенствованию и самовыражению.

1.6. В Москве. Успехи. Уличное пение. В параграфе раскрывается один из самых важных этапов творчества О.В. Ковалёвой «Вечер русской песни» в Политехническом музее при участии этнографа Е.Э. Линёвой (1914). Концерты под названием «Песни русской деревни» состояли из песен разнохарактерных: от свадебного плача невесты до разбойничьих. О.В. Ковалёва удостоивается внимания крупного музыковеда, композитора Ю.Д. Ангеля, оценившего подбор репертуара, внутреннюю органичность и целостность исполнения О.В. Ковалёвой: «она поёт, как поют в деревне». В отзывах рецензентов тех лет отмечается её глубоко народное пение, в

частности интонации, акценты, сильный звук голоса и произношение. В годы Первой мировой войны О.В. Ковалёва работает в госпиталях, её называют «сестрица с песнями». Стремление нести искусство простому люду привело артистку на особенную – «свою сцену». О.В. Ковалёва и Г.Я. Клеменс дают концерты в московских дворах. Пение на открытом воздухе самое трудное для певца. Успех уличного артиста зависел не только от публики, но и других факторов, в том числе и от погоды.

Автор как практик исследует специфику и трудность исполнения (звучание голоса и инструмента) на открытом воздухе, в сложных климатических условиях, перед неподготовленным зрителем.

Обнаруженные автором фотографии показывают, что О.В. Ковалёва пела народные песни в народном костюме – синем сарафане и рубахе, с покрытой головой, как подобает простой русской крестьянке. Выступления во дворах после больших залов было для певицы нелёгким испытанием. После мая 1915 г. дневниковые записи об уличном пении, равно как и упоминания о Г.Я. Клеменсе, оканчиваются, их содружество прерывается.

Как удалось установить, уличное пение, прямое общение со зрителем стали школой, ещё больше укрепившей контакты со слушателями самых разных социальных кругов (от жителей подвалов до бельэтажей), позволили легко и органично перейти к участию в последующих концертах-митингах, к сотрудничеству с Пролеткультом.

1.7. В ансамбле у Г.П. Любимова. Для О.В. Ковалёвой приглашение (1916) исполнителя на домре, этнографа, дирижёра и педагога Г.П. Любимова стать наряду с певцом А.Л. Доливо (баритон) солисткой ансамбля народной песни выглядело привлекательным.

В параграфе рассматривается новый период жизни и творчества О.В. Ковалёвой. Артистка продолжает исполнять русские народные песни, выступает в составе фронтовых концертных бригад, в концертах – лекциях Наркомпроса и Пролеткульта. В это время О.В. Ковалёва становится социально-активной женщиной.

Отражены перемены в личной жизни О.В. Ковалёвой: замужество с художником, архитектором Ф.Ф. Иванчуком; годы гражданской войны; картины страшного голода в Поволжье, где она оказалась в 1920 г. и в начале 1921 г.; смерть новорождённых детей. Восстание на Тамбовщине, захватившее саратовские деревни, гибель близких показали стойкость и мужество О.В. Ковалёвой. В это тяжёлое время артистка рекомендована для поездки за границу, для выступления в помощь голодающим Поволжья.

Выросшая в саратовской деревне О.В. Ковалёва благодаря окружению, желанию и умению учиться, природному дару шагнула на эстрады концертных залов как профессиональная певица. Начинается новый этап жизни теперь уже советской певицы Ольги Ковалёвой.

ГЛАВА II – На советской эстраде и на радио состоит из шести параграфов, отражающих творческую деятельность певицы в новый для страны исторический период.

2.1. Зарубежные поездки. С группой артистов О.В. Ковалёва в 1921 г. выезжает в Финляндию, Швецию, Норвегию. В работе удалось восстановить состав участников поездки, ставших первой концертной группой из Советской России. О.В. Ковалёва была *первой* (советской артисткой) *исполнительницей* русских народных песен, выехавшей за рубеж. В параграфе даётся освещение отечественной и иностранной прессой выступлений ансамбля, анализируются выступления О.В. Ковалёвой и её коллег, приводятся оценки, данные иностранными критиками. В процессе работы удалось установить, что среди других концерты рецензировал известный шведский композитор, органист, музыковед, поэт, музыкальный критик Вильгельм Петерсон-Бергер, выступивший с восторженной похвалой. Он отметил искренность и правдивость исполнения певицы. Другие – отмечали репертуар, мастерство ансамбля и талантливое исполнение солистов. В параграфе также отражена зарубежная поездка в Париж на Всемирную выставку декоративного искусства (1925). Установив дипломатические отношения с Францией, молодому советскому государству

важно было показать за рубежом претворение в жизнь идеи равноправия, братства и единства народов. Для выступления был отправлен состав артистов разных национальностей – Кари Якубов Мухитдин, Тамара Александровна Ханум (Петросян), Амре Кашаубаевич Кашаубаев, Юмабай Мутигуллович Исянбаев, А.Л. Доливо-Соботницкий и О.В. Ковалёва. Выступление артистов оценили Ф.И. Шаляпин, Ромен Роллан, Анри Барбюс. В 1927 г. состоялась поездка О.В. Ковалёвой, И.П. Яунзем, А.Л. Доливо, М.И. Литвиненко-Вольгемут, Л.П. Александровской во Франкфурт-на-Майне, на проходившую декаду советского искусства «Музыкальное творчество народов СССР». Зарубежные поездки много значили для О.В. Ковалёвой, обогатили знакомством с выдающимися музыкантами: скрипачом (Йожефом) Жозефом Сигети, альтистом Анри Казадезюсом, гитаристом Андре Сеговия, композитором и обозревателем газеты «Комедиа» Полем де Флеммом.

Иностранная пресса положительно оценила выступления О.В. Ковалёвой, признавая высокий профессионализм певицы¹⁰. Даже критики-эмигранты не имели оснований обвинить артистку в большевистской пропаганде. Внешний облик певицы, её исполнение противоречили задачам политически-ангажированного выступления. В приложении к параграфу дан перечень городов, в которых выступали артисты.

Поездка подняла авторитет О.В. Ковалёвой на родине. Она писала: «Много было огорчений (пролито слёз) на этом пути, но я упорно шла к своей цели. А цель была: стать хорошей певицей и петь свои родные русские песни. Да хотелось мне не только петь, а петь во весь голос и на весь мир, чтобы все слышали прекрасные песни, созданные русским народом...»¹¹

Приверженность к собственной модели развития сохранялась у О.В. Ковалёвой до конца жизни. Зарубежные поездки, знакомство с

¹⁰ В литературе приведены названия газет (более ста), печатавших рецензии, сопровождавшие работу О.В. Ковалёвой в 1921-1922 г. г. в Швеции. Это лишь часть зарубежной прессы.

¹¹ Выступление О. Ковалёвой // ВМОМК им. М.И. Глинки. Ф. О.В. Ковалёвой № 395. Ед. хр. 482.

художественной культурой других стран и национальностей укоренили её отношение к русской народной песне, как хранительнице нравственных и этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Артистка будет стойко сохранять историческое и культурное наследие России, несмотря на призывы сбросить его «с корабля современности».

2.2. На эстраде 1920-х г.г. Эпоха, возникшая в начале 1917 г., призывала к созданию новой пролетарской культуры. Как удалось обнаружить автору работы, идеи Пролеткульта не были чужды О.В. Ковалёвой, вслед за Г.П. Любимовым она сотрудничала с этой организацией.

События 1917 г. вызвали волну эмиграции, унёсшей из России многих выдающихся личностей. Возникало множество новых общественных объединений – научных, творческих, культурно-политических; между ними шла непрерывная полемика (в области литературы РАПП, МАПП, «Перевал», «На посту» и другие). Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ, с 1928 г. – ВАПМ) боролась за отражение в творчестве композиторов советской современности, была нетерпима к творчеству непролетарских авторов. Подозрительное отношение как «кулацкое наследие» вызывал и фольклор. На первом конгрессе по вопросам музыкально-просветительской работы (1926) много говорилось о создании массовой песни, отражающей современность. Однако песни, созданные членами ВАПМ в жанре агитмузыки (А.А. Давиденко, М.В. Ковалём, Д.С. Васильевым-Буглаем и другими), массовыми не стали. Среди членов ВАПМ О.В. Ковалева активно сотрудничает только с композитором Г.Г. Лобачевым: «10 крестьянских песен Октябрю» (1927); сборник «20 русских песен» (составитель О. Ковалева в обработке Г. Лобачева, 1928); «Маришкины песни» (Г. Лобачев. Напевы Ковалёвой, 1929) и другие. Вслед за Г.Г. Лобачевым она вступает в члены ГИМНа.

Зазвучавшая в концертах, на радио народная песня сыграла большую роль в противостоянии низкопробному репертуару, заполнившему эстраду в 1920-е г.

О.В. Ковалёва вернулась из первой зарубежной поездки в разгар нэпа. Экспансия развлекательного репертуара захватила и театр, и кино, и, конечно, эстраду. В моде снова песенки «парижского дна», цыганские романсы, хотя серьёзная критика считала их «песенным шлаком». Вопреки многочисленным исполнителям «жестоких» романсов и жанровых песен, заполонивших в начале 1920-х гг. концертные программы, своё постоянное устойчивое место не без заслуги О.В. Ковалёвой заняла русская народная песня.

На эстраде появляются новые имена – Л.О. Утёсов, Т.С. Церетели, И.Д. Юрьева, К.И. Шульженко. Среди молодых – исполнительница песен народов СССР, приехавшая из Белоруссии, И.П. Яунзем, которая благодаря фонетическим и лингвистическим способностям пела народные песни на многих языках. Наряду с латышскими, белорусскими, еврейскими в репертуаре певицы было немало и русских народных песен («Матушка, что во поле пыльно?», «Картошка», «Я вечор млада», «Как со вечера, делать нечего»). К концу десятилетия на московскую эстраду с русскими народными песнями вышла яркая, темпераментная Л.А. Русланова. Творчество этих трёх певиц – они будут активно работать в 1930-е гг. – анализируется и сопоставляется в диссертации. Типологический анализ трёх певиц даёт представления о тех краеугольных основах, на которых в дальнейшем развивалась народная песня на эстраде.

Для О.В. Ковалёвой 1920-е гг., как обнаруживает автор, были периодом наибольших творческих успехов. Она много и охотно гастролирует, поёт в больших концертных залах и маленьких сельских клубах, публикует сборники со своими авторскими песнями («Для деревни», 1925).

2.3. Костюм. На эстраде «исчезнуть за песней» Ольге Васильевне Ковалёвой помогали народные костюмы, собранные ещё в дореволюционное время. Автор диссертации изучил и подробно описал концертный костюм О.В. Ковалёвой, хранящийся в фондах ВМОМК им. М.И. Глинки. Это не стилизованная «под народную», а подлинная крестьянская деревенская

одежда Рязанской губернии, уникальный памятник материальной и духовной культуры. Одежда состоит из домотканых вышитых рубах, наверхника «занавески», понёвы, шушпана, головного убора (кичка с поднизью), платка, украшений (ожерелки, размётки, чепки), онуч и простых лаптей.

2.4. Радиопевица. Впервые в 1923 г. О.В. Ковалёва осуществила первые экспериментальные пробы – пение перед радиомикрофоном. Через два года её голос звучал на всю страну. Сотрудник радио музыковед Г.А. Поляновский вспоминал, что звучание русских народных песен в эфире пришлось «отвоёвывать», народная песня казалась слишком примитивной. В параграфе рассматривается особый вид певца, работающего без вспомогательных элементов – декораций и мизансцены, сценических костюмов и грима. Голос, интонация – основные орудия труда радиопевца. Главная задача радиопевца заключалась в том, чтобы используя вербальные средства выразительности – текст песни, силу голоса, тембр, разнообразие нюансировки, чистоту интонирования – донести песню до слушателя.

Благодаря многолетней деятельности на радио певица выработала умение работать с микрофоном на многомиллионную аудиторию (к 1930 г. – около трёх миллионов), всегда быть в форме (сиюминутно собраться), часто, исполнив свою программу в эфире, сразу же петь по заявкам радиослушателей.

В 1936 г. прошёл первый Всесоюзный радио-фестиваль, вызвавший большой резонанс. Ему сопутствовала большая конференция. Передачи шли на двадцати языках народов СССР. В большой критической статье С.И. Корева «О русской песне и её исполнителях»¹² в области сольного вокального пения были выделены О.В. Ковалева и М.К. Северский.

Как автору и радиоведущей О.В. Ковалевой принадлежат сценарии радиопрограмм. По архивным материалам в диссертации восстанавливается один из ее сценариев «На Волге».

¹² *Корев С.* О русской песне и её исполнителях // Известия 1936. № 85. 10 апреля. С. 3.

Благодаря радио она стала домашней певицей в каждой семье. О.В. Ковалёва говорила: «Через радио я всем родня». Радио принесет ей общественное признание: в 1934 г. она станет заслуженной артисткой РСФСР, в 1947 г. – народной артисткой РСФСР.

2.5. На эстраде 1930-х - 1950-х гг. «Выше быта». В преддверии 1930-х гг. после «нэповской вольницы» идёт трудный процесс огосударствления, касающийся всех жизненных сфер, в том числе и искусства. Особенно трудно с эстрадой, где каждый крупный артист самостоятельно представляет свой театр. В 1931 г. создаётся Государственное объединение музыки, эстрады, цирка (ГОМЭЦ). Предполагалось, что оно объединит всех свободных артистов. Это произошло далеко не сразу, структуры менялись, параллельно существовали филармонии и другие организации, к которым были прикреплены эстрадные артисты. Что касается О.В. Ковалёвой, то она в 1932 – 1946 гг. была солисткой Радиокomiteта при СНК СССР.

В 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Создаются творческие союзы композиторов, писателей, художников; знаковым стал «Первый съезд советских писателей» (1934), на котором было сформулировано понятие «социалистический реализм», надолго оставшееся единственным творческим методом советского искусства. Выступление М. Горького в защиту фольклора как части культурного наследия помогло изменить отношение к народной песне. К середине 1930-х г. она непременно включалась в концертный репертуар оперных и филармонических певцов.

Возвращение в Советский Союз М. Горького отмечается переименованием городов, улиц, заводов, театров. Не отстаёт и радио, где с участием О.В. Ковалёвой создается радиоспектакль по рассказу М. Горького «Как сложили песню». Восстановленный по архивам он даёт представление о работе актрисы над драматическим образом, в спектакле О.В. Ковалёва играет роль Устиньи.

Песня в 1930-е г. становится одним из важных средств массовой пропаганды. Написанные И.О. Дунаевским, А.В. Александровым, М.И. Блантером, В.Г. Захаровым и другими композиторами песни зазвучали повсеместно. Искусство должно было принять участие в индустриализации страны, в осуществлении решений планов пятилетки. Формировались «летучие бригады» для выступления в цехах заводов, на колхозных станах. Их целью было поддержание трудового духа рабочих и крестьян, прославление ударников и критика отстающих. О.В. Ковалёва принимала активное участие в таких выступлениях, в её репертуаре появились «Частушки о пятилетке». Изучив фотографии из фондов тех лет, автор диссертации отразил условия работы агитбригад с участием О.В. Ковалёвой. В 1936 г. певица принимает участие в подготовке ко «Второй Московской Олимпиаде», пишет статью «Исполнение русской народной песни», высказывая ряд критических замечаний хорам, солистам, издательству.

К концу десятилетия в преддверии грядущей, казалось неизбежной войны, зазвучали марши. Ольга Ковалёва в своем творчестве не обращалась к маршам, в целях воспитания патриотизма она использовала форму лирической «Колыбельной». В 1937 г. после открытия водоканала Москва-Волга она сочиняет песню-славицу «Ой, ты Волга, Волга-реченька». В эти годы артистка особенно много гастролирует, продолжает работу на радио, выступает в больших сборных концертах, проводимых Радиокomiteетом на разных престижных площадках. Первая радиотрансляция такого концерта из Колонного зала Дома Союзов состоялась в 1924 г. До 1997 года Колонный зал Дома Союзов оставался главной концертной площадкой для прямых трансляций музыкальных программ.

Диссертантом изучены программы этих концертов, установлено, что в репертуаре О.В. Ковалёвой немало любимых публикой частушек. Складу её таланта особенно соответствовали «страдания» любовно-лирического и лирико-комедийного содержания.

В параграфе отражены тяжёлые этапы личной жизни О.В. Ковалёвой – арест мужа в 1936 г. и высылка его из Москвы. Она не вспоминает об обысках сопровождавших каждый такой арест. Нетрудно себе представить, что больше всего она заботилась о дочери. Поскольку дочь носила фамилию Ковалёвой, так как брак был не оформлен, Ольге Васильевне удалось сохранить дочь при себе. В годы Великой Отечественной войны О.В. Ковалёва оставалась в осаждённой Москве, выступала на агитпунктах, работала в госпиталях, сочинила песни «Проводила милого», «Письмецо», «О героях-воинах». В 1950-е гг. готовит материалы для своего сборника песен. Однако замыслу осуществиться не удалось, 2 января 1962 г. её жизнь оборвалась.

С 1946 г. и до последнего периода своей жизни О.В. Ковалёва работала консультантом хора русской песни Всесоюзного радио. Её наставничество, добрые советы способствовали становлению таких певиц, как Л.Г. Зыкина, Г.Н. Казакова, А.П. Савельева, Е.Е. Семёнкина, Е.И. Шурупова, А.Л. Фролова и других.

2.6. Автор и публикатор. В данном параграфе автор отражает авторскую и публикаторскую деятельность О.В. Ковалёвой, прилагая краткое описание публикаций (названия песен, составляющих сборники, даны в приложениях). В своих статьях Ковалёва отмечала важность воспитания кадров, культуры исполнения, отбора репертуара. Она критиковала певцов за небрежное отношение к песне и за незнание родного языка. Следует отметить, что замечания О.В. Ковалёвой актуальны и современны. Сборники составленных ею песен остаются ценным пособием для профессионалов и любителей народной песни. Её песни «Волга-реченька глубока», «На окошке два цветочка», «Ой, цветы кудрявая рябина», «Ой, у меня есть дружок тайный», «Разлилась Волга широко», «Весной Волга разольётся» и другие звучат на радио и телевидении, записываются на пластинки.

ГЛАВА III Театр одного актёра включает три параграфа, в которых рассматриваются репертуар артистки и её исполнительские приёмы.

3.1. Репертуар и аудиозаписи. По словам профессора А.В. Рудневой, в репертуаре О.Ковалёвой было более двухсот песен, «а знала она их великое множество». В концертах исполняла «чужие», извлеченные из многих сборников песни, и «свои», записанные в Любовке. Пела она их в своей авторской переработке. Немало песен с современной тематикой сложено ей самой¹³, среди них упомянутые выше частушки.

Весь известный репертуар певицы условно автор диссертации делит на три части: песни крестьянской традиции; заимствованные из разных источников песни городской традиции; образцы собственного творчества певицы, где она являлась автором слов и напева. Песни на аудионосителях – единственное свидетельство исполнения О.В. Ковалёвой. Трудно определить насколько полноценно певица использовала ресурсы своего голоса, в записи слышатся вокальные приёмы свойственные оперным и камерным певцам. О. Ковалёва обладала голосом «контральто», однако изучение и анализ дают исследователю основание сделать вывод, что народные песни исполнялись ею в диапазоне «меццо-сопрано»¹⁴.

3.2. Пела – сказывала. В параграфе отражены исполнительские приёмы, используемые О. Ковалёвой, умение передать в песне образ одного и более персонажей. В своих записках она нигде не упоминает о К.С. Станиславском. Но в работе над песней использовала его метод: стремилась продумать, в каких условиях, где и как мог жить её персонаж, внешность, индивидуальные особенности. «Не знаю, как сказать, вернее «поёт» или «передаёт», то есть «сказывает», – писал о Н.В. Плевицкой авторитетный театральный критик А.Р. Кугель. В те же годы известный музыкальный критик Ю.Д. Энгель, также восхищавшийся «естественностью сказа» Н.В. Плевицкой, но осуждавший её за «сентиментальность и ухарство», дал высокую оценку «сказительству» недавно вышедшей на большую эстраду О.В. Ковалёвой. Она сумела сохранить, как справедливо подчёркивал В.М.

¹³ См.: Песни Ольги Ковалёвой // Сов. композитор. М., 1971. С. 1.

¹⁴ Пела О.В. Ковалёва в инструментальном сопровождении и без сопровождения. В работе обозначены песни, спетые в дуэте с дочерью.

Сидельников, выработавшуюся в народе на протяжении веков «разговорную манеру», характеризующую традиционное народное пение, определившее всё зрелое творчество Ольги Васильевны Ковалёвой.

3.3. Произношение и выговор. О.В. Ковалёва не занималась лингвистикой и вряд ли даже знала о существовании такой науки. Музыкальный слух помогал ей слышать, как разговаривал тот или иной её персонаж. Интуитивно она брала то, что казалось ей наиболее выразительным, что передавало состояние героя и восприятие его со стороны.

В параграфе произведён разбор произношения, характерного для певицы: «вставные гласные» внутри и в конце слов, изменения корневых гласных, «стяжение» и другие приёмы. Автор обнаружил, что использование говоров помогало артистке создавать характер героя, отношение рассказчика к событию, усиливало драматизм, а в случае надобности придавало смысловую окраску.

В **Заключении** подведены итоги проведенного исследования и сформулированы основные выводы в соответствии с поставленной целью и задачами – деятельность О.В. Ковалёвой тесно связана с историей отечественной эстрады. В процессе работы диссертанту удалось собрать, изучить сведения, почерпнутые из множества различных источников, посвященные творчеству О.В. Ковалёвой.

Творчество О.В. Ковалёвой делится на два этапа: первый – рождение и жизнь до семнадцати лет в деревне, в городе – учеба, испытание оперной сценой, начало выступлений на дореволюционной эстраде, первые отзывы прессы; и второй – советская эстрада, выезды за рубеж, работа на радио, написание и публикация новых песен, всесоюзная известность.

Диссертант устанавливает родословную О.В. Ковалёвой, её «деревенские» и «городские корни». Названы также имена людей, на разных этапах, оказавших влияние на формирование личности О.В. Ковалёвой, яркие представители, оставившие след в российской культуре.

Анализ творчества Ковалёвой позволил проследить и выявить общие и индивидуальные, своеобразные и уникальные черты её исполнительства, раскрыть формирование мастера – артиста эстрады.

В ходе работы сформулирована и аргументирована мысль о двух направлениях, органично слитых в творчестве певицы: фольклор, на котором О.В. Ковалёва выросла, дополнился академической школой, придавшей современное городское звучание её пению, позволившее выйти на новый уровень выразительности.

На основе широкого круга различных архивных материалов (писем, программ, афиш), а главное, сохранившихся аудиозаписей, анализа авторских песен О.В. Ковалёвой воссоздается творчество певицы, которая была одной из тех, кто заложил основы народно-песенных форм на советской эстраде. Артистка создала свой собственный *«ковалёвский стиль»*, *«ковалёвскую»* исполнительскую школу, получившую продолжение в творчестве последующих поколений певцов.

Хранящиеся в государственных фондах и частных собраниях, впервые изученные автором архивы позволили выстроить «линию жизни» советской артистки, преданной своему призванию. С целью добиться реконструкции лучших работ «театра песни» Ольги Ковалёвой, на основе радиозаписей диссертант прослеживает и фиксирует особенности исполнительской манеры певицы (сдержанность в выражении чувств, непринуждённость, свободу, звучность, полноту и естественность голоса), использование говора, анализ произношения, найденного для каждой песни.

В диссертации сделана расшифровка двадцати девяти песен с мелодическими вариантами и подтекстовкой, как их исполняла О.В. Ковалёва. Выявлены песни «Ванька-ключник» (вариант исполненный Ольгой Васильевной), «Горит лучинушка», «Я колхозница-девица» (Дальневосточные частушки), «Уезжает, оставляет милый друг» – ранее не публиковались.

Как устанавливает автор диссертации, для творчества О.В. Ковалёвой характерно стремление на основе песни создать миниатюру, выстроенную по законам драматургии. Театрализация подчеркивалась народными костюмами.

При изучении творческого наследия раскрыта многогранность личности певицы. О.В. Ковалёва не только *исполнительница русских народных и современных* (для её времени) *песен*, она: *радиопевица* (новый тип исполнителя песни. Оказавшись у истоков радиовещания, она заложила основы радиопения, достигая театрализации с помощью голоса, интонационной и ритмической выразительности); *этнограф* (собиратель, расшифровщик, обработчик русских народных песен); *пропагандист и популяризатор* русского народного творчества; *автор* текстов и мелодий, радиосценариев и радиопрограмм; *драматическая актриса* в опере и радиоспектаклях; *редактор-публикатор* сборников; *наставник и общественный деятель*.

Личность О.В. Ковалёвой уникальна, каждая грань её деятельности может стать отдельной темой для дальнейших исследований.

По теме диссертации опубликованы следующие работы в рецензируемых изданиях ВАК

1. Трухина Л.Н. Уличное пение и Ольга Ковалёва // Обсерватория культуры. – 2013. – № 2. – С. 95-101 (0, 8 п. л.).
2. Трухина Л.Н. Русская народная песня в судьбе Ольги Ковалёвой // Традиционная культура. – 2014. – № 2. – С. 28-38 (1,2 п. л.).
3. Трухина Л.Н. Русская народная песня у истоков становления радиовещания // Научное мнение. – 2014. – № 5. – С. 223-231 (1,1. п. л.).

В других изданиях

4. Трухина Л.Н. «Деревня в ночи, как уголёк в печи». Сб. статей. Составитель Дуков Е.В. Ночь – Закономерности. Ритуалы. Искусство. М. : Искусство, 2012. – С. 152-182 (1,9 п. л.).

5. Трухина Л.Н. Учить по совести // Сборник воспоминаний и материалов. (К 110-летию со дня рождения Елены Константиновны Гедевановой). Составители Н.В. Ерохина, Б.М. Зиганшин / ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. М.: ООО Изд.-ство РИТМ, 2012. – С. 71-83 (0,75 п. л.).

6. Трухина Л.Н. Дочь земли нашей русской, Мария! Мордасова М.Н. // Регион – Центр. ЦФО. М.: ЗАО ИД ПР-пресс – 2004. XIX - XXI. – С. 116-118 (0,4 п. л.).

7. Трухина Л.Н. Вступительная статья // Бела зоренька – русские народные песни из собрания народной артистки РФ Л.Н. Трухиной. М. : МГУКИ, 2010. – С. 1-85 (0, 25 п. л.).

8. Трухина Л.Н. Как рождаются песни. // Ю.А. Зацарный. Мой край задумчивый и нежный. Вокальные сочинения на стихи С.А. Есенина. (Избранное). М. : МГУКИ, МГМ С.А. Есенина, 2012. – С. 1-2 (0,25 п. л.).

9. Трухина Л.Н. Услышать музыку // Народное творчество – 2012. – С. 45. (0,25 п. л.).

10. Трухина Л.Н. Вступительная статья // Ю. Зацарный. Родные дали. М.: Современная музыка, 2013. – С. 3-4 (0,25 п. л.).

11. Трухина Л.Н. О сборнике «Милые глаза». Вокальные произведения для голоса без сопровождения из собрания Ларисы Трухиной. М.: Современная музыка, 2014. – С. 1-2 (0,1 п. л.).

12. Трухина Л.Н. Голос России XX века Людмила Георгиевна Зыкина (1929-2009) // Хрестоматия сольного народного пения. М. : Современная музыка, 2014. – С. 4-6 (0,3 п. л.).

13. Трухина Л.Н. Народный поэт России XX века Виктор Фёдорович Боков (1914-2009) // Поле русское, родное. Песни на стихи Виктора Фёдоровича Бокова: хрестоматия. М. : Современная музыка, 2014. – С. 6-8 (0,5 п. л.).

14. Трухина Л.Н. Моя судьба – песня. Ольга Ковалёва // Народное творчество. – 2014, – № 3. – Июнь. – С. 7-8 (0,25 п. л.).

15. Трухина Л.Н. Чтобы песня была выше быта. Ольга Ковалёва // Народное творчество. – 2014, – № 4. – Август. – С. 7. (0,25 п. л.).

16. Трухина Л.Н. «И о любви и о судьбе» О.Б. Воронец // Хрестоматия сольного народного пения. 30 песен из репертуара Ольги Воронец. М. : Современная музыка, 2015. – С. 6-15. (1,1 п. л.).