

Валентина Семёновна Серова.

«Личность, полная любви к народу и его культуре...»

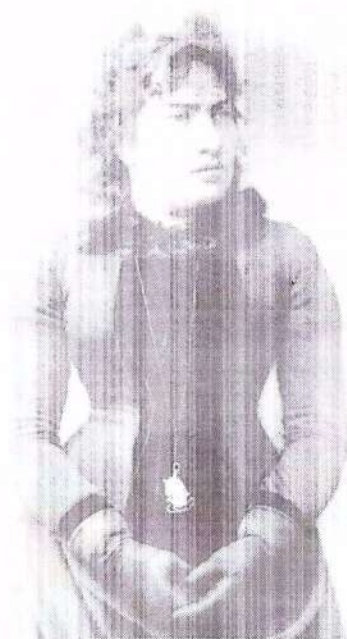
Аннотация

Статья посвящена русскому композитору, критику, общественному деятелю конца XIX–начала XX веков Валентине Семёновне Серовой, супруге известного музыканта Александра Николаевича Серова и матери выдающегося художника Валентина Александровича Серова. В работе даётся обзор её композиторского и литературно-музыкального наследия. Особое внимание уделяется общественной и просветительской деятельности, результаты которых нашли широкое признание не только у её современников (А.Г. Рубинштейна, Ф.И. Шаляпина, Л.Н. Толстого, И.Е. Репина, О.Г. Аксаковой и многих других), но и вызывают большой интерес в настоящее время.

Ключевые слова: В.С. Серова, А.Н. Серов, В.А. Серов, Л.Н. Толстой, О.Г. Аксакова, «Уриель Акоста», «Как рос мой сын», село Судосево, бесплатные столовые, народные «консерватории», хоры дома.

«Личность, полная любви к народу и его культуре...». «Яркая и своеобразная фигура нашего музыкального прошлого»¹. Эти строки посвящены необыкновенно сильной и многогранной личности рубежа XIX–XX веков – Валентине Семёновне Серовой (урожденной Бергман, 1846–1924) – композитору, критику, общественному деятелю, супруге музыканта А.Н. Серова и матери художника В.А. Серова. Рождённая в простой семье, она стала крупнейшим представителем своей эпохи, культуры и искусства!

¹ Приводятся цитаты из некрологов о В.С. Серовой в газетах «Жизнь искусства», 1924, №27 и «Известия», 1924, №140. Цит. по: [5, с. 49].

*В.С. Серова
Фотокрафит 1870-х годов*

Пройдя долгий нелегкий путь, она смогла отстаивать свои художественные и гражданские позиции, не сломившись под тяжестью жизненных потрясений (революция, война, презрение и осуждение современников)². Серовой, обладавшей твёрдым, горячим и порой жёстким нравом, в то же время были свойственны глубокие чувства сострадания. Она, движимая большой горячей любовью к крестьянскому народу, окружала его заботой и вниманием, помогая в голодное время, поднимая уровень общего и музыкального образования в различных деревнях и сёлах России. Именно этой благородной деятельности Валентина Серова посвятила большую часть своей жизни!

Валентина Семёновна родилась в 1846 году в еврейской семье, принявшей христианство. Родители Семён Яковлевич и Августина Карловна занимались продажей «колониальных товаров» [5, с. 15] и имели ателье по пошиву детских платьев. Несмотря на «антимзыкальную» атмосферу, у маленькой Валентины рано проявились музыкальные способности: она обладала абсолютным слухом, прекрасно владела игрой на фортепиано и любила импровизировать.

В возрасте шестнадцати лет Серова поступает в Санкт-Петербургскую консерваторию, по направлению Русского музыкального общества (РМО) в класс фортепиано А.Г. Рубинштейна. Однако уже через год оставляет учёбу и продолжает музыкальные занятия с композитором и критиком Александром Николаевичем Серовым, за которого вскоре вышла замуж. Он оказал сильное влияние на духовное развитие своей супруги, познакомил её с Ф. Листом,

² Серова была действительно сильным духом человеком. Помимо внешних драматических обстоятельств, в её личной жизни было немало трагических событий. Она пережила своих супругов (А.Н. Серова, В.И. Немчинова) и сыновей (Валентина и Александра).

Р. Вагнером, И.С. Тургеневым, П. Виардо³. Также Валентина Семёновна стала его главной советчицей в написании вокальных и инструментальных сочинений, вместе они разделяли радость успешной постановки оперы «Рогнеда». В их союзе родился будущий художник Валентин Серов (1865–1911).

После смерти мужа А.Н. Серова (1871) она занималась пропагандой его творчества: совместно с Н.Ф. Соловьевым завершила оперу «Вражья сила», составила и издала сюиту на основе фрагментов его незавершенной оперы «Кузнец Вакула», работала над возобновлением оперных постановок, а также опубликовала четыре тома его критических статей.

В то же время Валентина Семёновна разворачивала собственную композиторскую, музыкально-критическую и общественную деятельность. И во всех областях своего творчества она оказалась «революционером», зачастую действовав вопреки общественному мнению, в чём нередко сама признавалась: «Характер у меня сильный: никакое резкое слово меня не собьет с толку» [Там же, с. 18]. Так, несмотря на осуждение в то время женского композиторского творчества⁴, она стала создателем ряда внушительных по масштабам произведений. Это *пять (!) опер*: «Уриель Акоста» (1885), «Илья Муромец» (1899), «Мария д'Орваль» (ок. 1902–1903), «Мироед» (дата создания неизвестна) и «Встрепенулись» (ок. 1909); *две симфонические поэмы*: «Ундина» и «Песнь для оркестра»⁵; *фортепианные циклы*: «Бог правду видит, да не скоро скажет» и «Чем люди живы» по рассказам Л.Н. Толстого, а также «Музыкальные виньетки». К тому же ее опера «Уриель Акоста» явилась

³ О встречах с Листом, Виардо и Вагнером опубликованы воспоминания Валентины Серовой: Наша первая поездка за границу // Артист. – 1891. – №13. – С. 88–92; Рихард Вагнер. Отрывок из моих воспоминаний // Артист. – 1891. – №12. – С. 64–72.

⁴ Такого мнения придерживался и сам Александр Николаевич Серов: «Мужчине – и то трудно пробиться. Надо много энергии <...> общего образования, музыкального технического умения. ...женщины-исполнительцы наравне с мужчинами развивают свои таланты, но как художники-созидатели они просто никуда не годны. <...> романсик и фортепианная пьеска *подозрительного свойства* истощают все их творчество» [Там же, с.17].

⁵ Известно, что последняя прозвучала в 1883 году в концерте РМО.

первым музыкально-театральным произведением женщины-композитора, поставленным на сценах Большого, Мариинского, Киевского театров оперы и балеты⁶, а «Илья Муромец» был исполнен в Московской частной русской опере С.И. Мамонтова.

Серова стала одной из первых женщин-критиков и мемуаристов в музыкальной сфере. Она сотрудничала с такими крупными изданиями, как «Артист», «Русская сцена», «Русская мысль», «Русская музыкальная газета», «Вестник воспитания», «Северный вестник» и др. Совместно с А.Н. Серовым Валентина Семеновна стояла у истоков газеты «Музыка и театр» (1867), где публиковала свои критические статьи, рецензии, и реже – других литераторов⁷. Ее волновали проблемы музыкального образования и преподавания, эволюции русской национальной музыки и, в частности, оперы. Она считала, что лучшим сюжетом является жизнь простого народа, а основой музыки – фольклор. Также ее перу принадлежат воспоминания о А.Н. Серове, а также мемуары «Как рос мой сын», которые до сих пор являются безграничным источником информации о творческой семье Серовых и личности художника Валентина Серова

Как «истинная шестидесятница», по её собственному высказыванию, в русле умонастроений, характерных для той эпохи, едва ли не главной своей миссией она считала *деятельность на благо народа*, и прежде всего – общее и музыкальное образование крестьян. Этой области творчества она оставалась верна до последних дней своей жизни, несмотря на тяжелую болезнь⁸.

⁶ Попытки создать оперу среди женщин-композиторов безусловно были, однако, такие произведения носили скорее любительский характер и исполнялись в частных или домашних театрах. Ярким примером является опера «Жанна д'Арк» Зинаиды Александровны Волконской (1792-1862), созданная на основе пьесы Шиллера и поставленная в 1821 году в домашнем театре на итальянской вилле автора сочинения.

⁷ Среди таких авторов можно назвать П.Д. Бобрыкина (цикл статей «Драматургические опыты»), Н. Пономарёва (статья «К вопросу о преподавании церковного пения в народных школах») и др.

⁸ Находясь в тяжёлом состоянии, она тем не менее сохраняла ясность ума, продолжала интересоваться искусством и жизнью народа, а также «загоралась» новыми творческими идеями. Ухаживавшая за ней в последние годы Г.О. Носович вспоминала ее слова: «Самая большая трагедия моей жизни – это то, что потребности ума у меня колоссальные. Мне

Серова не менее страстно призывала и своих современников помогать образовывать и приобщать крестьян к культурной жизни. Свидетельством тому являются её слова, опубликованные в статье «Пересадка ученой музыки в народ»: «Пора нам, музыкантам, направить свою деятельность туда, в народ, в глушь, – туда, где с необычайной восприимчивостью принимается всё хорошее (и всё дурное, должна я добавить). Поэтому, куда ещё не проникла отрицательная культурность, где ещё не появилась бактерия нравственного пресыщения, туда направим руль, пустимся вплавь по...благоприятному течению <...>» [8, с. 142].

Деятельность Серовой как просветителя нашла широкое признание и отклик в русском обществе. Обладая упорством, она смогла добиться понимания и материальной поддержки русского общества: в круг её тесных контактов входили П.Г. Антокольский, И.Е. Репин, Ф.И. Шаляпин, С.И. Мамонтов, А.Г. Рубинштейн. Особенно горячо приветствовал Серову Л.Н. Толстой: «...так я жаждал найти музыкальную силу, преданную столь великому делу. Приветствую вас от всей души! <...> Да! *Ваше дело – великое дело!*» [6, с.83]. После Серова признавалась: «Этими словами, незабвенными для меня на всю жизнь, Лев Николаевич укрепил во мне веру *в деятельность, давно уже избранную мною и смахнул с души моей все возможные сомнения, которые подчас ее сильно волновали*» [Там же, *курсив наш*].

Самым ценным для неё была любовь и благодарность народа. Об этих тёплых, почти семейных отношениях крестьян и Валентины Семёновны писал её сын Тоша (так по-семейному называли художника Валентина Серова): «Вид народ имеет хороший, дети в особенности <...>. Все зовут маму – *мамашей*, немножко забавно. Очень ей *верят и слушаются* <...>» (Цит. по: [5, с.31, *курсив наш*]).

необходима музыка, и я даже задумала новую оперу на текст Мережковского» (письмо к О.Ф. Серовой от 29 марта 1922 года (Цит. по: [5, с.49])). Валентина Семеновна Серова ушла из жизни в 1924 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище.

Результаты общественной деятельности Серовой распространились на тысячи километров, множество деревень и сёл различных областей России: Новгородской и Санкт-Петербургской губерний (деревни Сябренницы, Чудово и Рождествено), Тверская (Домотканово и Единоново), а также на Мордовию (Судосево) и многие другие. И где бы Серова ни находилась, всегда отмечала особую любовь крестьян к музыке и их высокие вокальные возможности: «...русский народ в высшей степени одарён музыкальными способностями» [11, с.38], «Мне пришлось преподавать муз. грамотность в разных деревнях, и отовсюду я вынесла одно и то же заключение, что четырёхголосное пение простым народом легче усваивается, нежели интеллигентным: оно, так, сказать, ему привито с молоком матери» [8, с. 142].

Главной целью в приобщении крестьян к музыкальной культуре Серова избрала «*устройство оперных спектаклей*». По её наблюдениям, именно *оперные представления* пользовались особым интересом у деревенской публики: «...моя идея: народ будет петь наши русские оперы – живет» (Цит. по: [5, с. 42]). Одной из причин тому была синкретичная природа театра (музыка, хореография, актерское мастерство, изобразительное искусство), живо и восторженно воспринятая непросвещенными зрителями. Немалую роль в этом сыграл и *выбор репертуара*, к которому Серова подходила с особой избирательностью. Основными критериями, по ее мнению, стали: «1) чтоб сюжет имел глубокое значение; 2) чтоб картины были интересны; 3) чтоб музыка была русская» [11, с.39–40]. В результате, оперы «Жизнь за царя», «Русалка», «Князь Игорь», «Хованщина», «Рогнеда», «Вражья сила» явились идеальными образцами. Однако приходилось их адаптировать под уровень восприятия неискушенной публики: делались купюры некоторых сцен, речитативы заменялись разговорными диалогами, в антрактах пояснялось содержание действий.

Помимо выбора и адаптации репертуара ставилась новая задача подбора исполнителей и их музыкальной подготовки. Для её решения Серова устраивала специальные «классы», где проходили обучение музыкальной

грамоте дети и взрослые. Причем масштабы были поистине колоссальные! Под ее крылом могло находиться сразу 60 воспитанников! Конечно, такая работа требовала больших усилий со стороны обучающихся и особенно – Валентины Семеновны. Однажды она признавалась в письме к своей сестре (1897 год): «Устаю очень, и старость дает о себе знать» (Цит. по: [5, с.42]). Однако уже спустя несколько месяцев, она, полная энтузиазма, ставила новые цели и с успехом достигала их. Примеры тому – постройка *народных «консерваторий»* (зданий, предназначенных для деревенской художественной самодеятельности)⁹ и *хоровых домов*, где преподавались основы сольного и хорового пения¹⁰. В русле этого движения был учрежден и Хоровой дом имени Александра Николаевича Серова как память о супруге (деревня Сябраницы Новгородского уезда). Последние события не могли не найти живой отклик среди общественности: «Осенью настоящего года начнется уже постройка особого здания для хорового дома с амфитеатром на 500 человек... Нельзя не видеть всей серьезности дела, над которым работает с такой энергией В.С. Серова» [Там же, с.44].

Результатом активного музыкального обучения крестьян стали их регулярные выступления с разученными операми. Специально устраивались благотворительные вечера, предназначенные, главным образом, также для простого народа. Одним из таких крупных событий стала постановка оперы «Князь Игорь» в Языково Самарской губернии в 1886 году. Это был *первый опыт Серовой цельного произведения без кююр и вставных диалогов*.

Интересно, что с этим явлением напрямую была связана *Ольга Григорьевна Аксакова* – внучка известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова¹¹. Именно в здании её усадьбы, когда-то отданной ею под народный

⁹ Известно, что в одной из такой «консерваторий», в селе Рождествене (под Санкт-Петербургом) Пётр Петрович Кончаловский писал декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» по эскизам Виктора Михайловича Васнецова.

¹⁰ В постройке хоровых домов Серовой материально помогал Ф.И. Шаляпин.

¹¹ Ольга Григорьевна Аксакова (1848–1921) известна как активный общественный деятель, научный сотрудник Общества археологии, истории и этнографии при Самарском университете, а также главный хранитель архивов своей семьи. Совместно с врачом

театр, и состоялась серовская постановка «Игоря». Причём этот театр мог вмещать от 250 до 300 человек! Вот как вспоминала об этом одна из зрительниц:

«Сцена небольшая, поэтому наполнить её было нетрудно, но всё-таки вместились около 30 хористов, и доморощенная люстра осветила умело сгруппированную около князя и княгини толпу. Госпожа Серова, сидя у рояля перед публикой, дала знак, и со сцены раздался стройный хор: “Слава солнцу красному”. <...> Невероятное оказалось исполнимым – я слышала собственными ушами хоры из «Игоря», исполненные народом, видела, как крестьяне играли и входили в свои роли, главное же – была свидетельницей того, как они слушают замечания и как они умеют пользоваться ими, чем, по-моему, и объясняется та скорость, с которой успевает Валентина Семёновна Серова разучивать в деревнях музыку: ни единое замечание не пропадает даром!» (Цит. по: [15, с.5])¹².

Кроме того, Серова нередко сама способствовала возведению специальных театральных зданий. Так было в Судосево, где театр располагал и *народным оркестром*, и роялем! Кроме того, здесь же Серова создаёт и

В.С. Серова с участниками серовской народной оперной труппы
[4, с. 444]

народную оперную труппу, куда вошли, по её воспоминанию, «крестьяне-учителя, ребяташки и регенты» [12, с. 70]. Их музыкальные успехи оказались настолько

В.Ф. Благовидовым она открыла первую в уфимском крае кумысолечебницу, куда приезжали со всех регионов России. Нередко Ольга Григорьевна проводила у себя музыкальные встречи, благотворительные вечера. Всю свою жизнь она посвятила близким и родным людям, собирала и хранила архивы своей семьи, а также опубликовала дневник Веры Сергеевны Аксаковой. Также известно, что с рождением Ольги Григорьевны связано появление сказки известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, её деда. «Аленький цветочек» (первоначальное название «Оленькин цветочек»).

¹² В цитатах сохранена лексика и пунктуация оригинала.

крупными, что молва о них разлеталась далеко за пределы одной лишь деревни! Так, в 1900 году они выступили в Пензе с постановкой оперы «Рогнеда». Причем это выступление оказалось настолько удачным, что было запечатлено на страницах многих газет и журналов того времени. Так, газета «Нива» в 1900 году, где были также опубликованы фотографии труппы (что для нас является особенно ценным) писала:

«Недавно жители Пензы присутствовали при своеобразном зрелище: крестьяне, только-что оторванные от сохи или еще продолжающие заниматься сельским трудом, выступили в роли исполнителей сложной и трудной оперы "Рогнеда". Этот изумительный результат достигнут вдовой известного нашего композитора Серова, В.С. Серовой. И заметим... исполнение крестьян столь сложного и трудного музыкального произведения было в общем не только удовлетворительно, но даже превзошло все, что можно было ожидать от подобного рискованного опыта <...> Крестьяне села Судосева ... так хорошо усвоили музыкальные приемы, что могли исполнять отчетливо и даже с большим вкусом не только хоры, но и отдельные партии сложной оперы. <...> Может быть, таких искусных преподавательниц, как г-жа Серова, мало. <...> Опыт г-жи Серовой делает честь не только ей самой, но и несомненно нашему народу и не может не служить великим поощрением для всех, кому дорога его судьба, кто желает посвятить хоть небольшую часть своих сил благодарному делу просвещения нашей народной массы» [3, с. 442].

После триумфа судосевцев подобных приглашений поступало десятки! Однако тогда все силы были положены на устройство *деревенского оркестра*. Серова писала: «... Приглашения приехать с моей труппой дать оперный спектакль так и сыпятся. <...> теперь составляю деревенский оркестр и двое уже обучаются на скрипке» (Цит. по: [5, с. 43]).

Выдающиеся организаторские способности позволяли Серовой разворачивать свою деятельность и за пределами деревни¹³. В Москве в начале 1905 года она создала хор фабричных из ста человек, а также устроила передвижную «народную консерваторию».

Однако на этом пути Серовой неизменно приходилось преодолевать огромные трудности, главными из которых были голод и нищета. По её словам, «... рядом за шесть верст именно умирают с голода. Картины такие мрачные, что душу ворочат...» [Там же, с.30]¹⁴. По инициативе Серовой были организованы бесплатные столовые (преимущественно для женщин и детей), мастерские, построены питомники для лошадей, пополнялись запасы сена и овса, также велась борьба со вспышками холеры среди голодающих крестьян. Кроме того, во время революции 1905 года Серова активно помогала бастующим, разучивала с крестьянами революционные песни.

Такая разносторонняя общественная деятельность Серовой вызывала негативную реакцию со стороны власти. В результате была закрыта «передвижная консерватория», Валентина Семёновна находилась под негласным надзором полиции, её обвиняли в политической неблагонадежности, во влиянии на рост революционных настроений в деревне, запрещали кормить голодающий народ, неоднократно проводили обыски в ее доме и в 1914 году ее выселили из любимого села Судосева.

Тем не менее большая любовь к народу помогала Серовой преодолевать многочисленные трудности (голод, нищету, запреты властей): «Я нашла здесь

¹³ О своих умениях Серова писала: «Я больше занимаюсь организаторством, на что у меня оказываются выдающиеся способности. Я как-то умею массами распорядиться (режиссерская жилка)» [Там же, с.31]

¹⁴ Образ голодного Судосево был запечатлён на рисунках В. Серова: «Голод», «Столовая в с. Судосево», «Вид с. Судосева», «Безлошадный».

столько преданности, столько искренней горячности и дружбы, что выношу эту трудную, полную лишения жизнь с отвагой и даже удовольствием. ... я вечно на народе, в народе, и ловлю малейшее проявление его доброго отношения ко мне с благодарностью и с какой-то “бешеной” готовностью помочь во что бы то ни стало. И *помогу!*» [Там же, с.32]. Действительно, Валентина Семёновна *«помогла»*, подтвердив свои слова благородными делами! И по прошествии стольких лет до сих пор помнят эту удивительную женщину, горячо преданную своему делу. В её честь в деревне Сябраницы названа улица, а в городе Чудово – детская школа искусств, где проводятся фестивали её имени!

Список литературы

1. Бернадт, Г.Б. Кто писал о музыке [Текст] / Г.Б. Бернадт, И.М. Ямпольский // Био-библиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР в 3 т. – М., 1979. – Т. 3. – С. 65–66.
2. Иванова, С.В. Русские женщины-композиторы XIX века [Текст] / С.В. Иванова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. Т.12. №5. – С. 563-566.
3. Ковальчук, Н.Н. Опера «Уриель Акоста» в контексте оперного творчества В.С. Серовой: дипломная работа; науч. рук. Горячих В.В. – Санкт-Петербург, 2019. – 207 с.
4. Крестьянская оперная труппа // Нива. – 1900. – №22. С. 442, 444–445.
5. Серова, В.С. Как рос мой сын / сост. И.С. Зильберштейн. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – С. 296.
6. Серова, В.С. Встреча с Л.Н. Толстым на музыкальном поприще [Текст] / В.С. Серова // Русская музыкальная газета. – 1894. – №4. – С. 81–85.
7. Серова, В.С. Первый выход в свет оперы «Вражья сила» [Текст] / В.С. Серова // Артист. – 1891. – №14. – С. 46–48.
8. Серова, В.С. Пересадка ученой музыки в народ [Текст] / В.С. Серова // Вестник воспитания. – 1896. №1. – С. 130–148.
9. Серова, В.С. Праздники и будни в нашей совместной жизни [Текст] / В.С. Серова // Русская мысль. – 1913. №1. – С. 132–163.
10. Серова, В.С. Праздники и будни в нашей совместной жизни [Текст] / В.С. Серова // Русская мысль. – 1913. – №2. – С. 87–127.
11. Серова, В.С. Музыка в деревне // Артист. – 1892. – №25. – С. 38–43.
12. Серова В.С. Музыкальная экскурсия судосевцев // Русская мысль. – 1902. – Кн. 11. – С. 70–100.
13. Ступель, А.М. Монография А.Н. Серова / А.М. Ступель. – Л.: Музыка, 1981. – С. 93.

14. Черкашина, М.Р. А.Н. Серов [Текст] / М.Р. Черкашина. – М.: Музыка, 1985. – С.130–134.
15. Шишканов, М. Князь Игорь в гостях у Аксаковых // Самарская неделя. – 2007. – №39. – С.5.

Электронные ресурсы

16. Бибин, М.Т, Осовский, Е.Г. Просветители и педагоги мордовского края – URL: <http://www.detskiysad.ru/ped/mordov07.html> (15.05.2022).
17. Лазарь Медовар Валентина Серова: служение музыкальной культуре. – URL: <https://lechaim.ru/ARHIV/91/medovar.htm> (03.05.2022).
18. Лапшина, Г.С. The Music and Theatre Newspaper by Alexander Serov and Valentina Serova. – URL: <http://mediascope7.mediascope.ru/?q=node/1656> (10.05.2022).
19. Муравейник Новгородская электронная библиотека Деревенская рапсодия. – URL: <http://ant53.ru/article/48/> (12.04.2022).
20. Ориент Микс Жизнь, отданная музыке [Электронный ресурс]. – URL: <http://pandia.ru/text/77/312/33676.php> (12.04.2022).