

Женщина в английской музыке: Ребекка Кларк и её Соната для альты и фортепиано

Научный руководитель – Купец Любовь Абрамовна

Копылова Александра Игоревна

Студент (специалист)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Теоретико-дирижерский факультет, Кафедра теории музыки, Петрозаводск, Россия
E-mail: aleksandra-kopilova@yandex.ru

Кто же такая Ребекка Кларк? Её жизнь — это бесконечная борьба за право быть личностью и композитором, это необычные факты и произведения, которые ранее были недоступны. Интерес к сочинениям этой женщины возродился лишь в 1976 году, несмотря на то, что большинство музыки было написано в первые десятилетия XX века. И лишь к концу прошлого века имя Ребекки Кларк стало известным в истории английской музыки.

Ребекка Хелферих Кларк родилась в 1886 в г. Хэрроу в семье американца Джозефа Такера Кларка и его жены-немки Агнес Паулины Мари Амалии Хелферих. Помимо Ребекки, в семье было ещё два младших брата: Ганс и Эрик. Кларк начала свое обучение как скрипачка в Королевской музыкальной академии в 1903-1905 гг. С 1907 по 1910 гг. Ребекка возобновила обучение композиции в Лондоне в Королевском колледже музыки и была первой женщиной, обучающейся у Чарльза Стэнфорда (1852-1924). Благодаря ему девушка перешла со скрипки на альт. В 1912 году Ребекка оказалась в числе шести девушек-музыкантов, выбранных Генри Вудом для увеличения Оркестра Королевского Зала. Кларк стала одной из первых женщин, профессионально играющих в оркестре.

В 1917 году, во время отдыха в Питтсфилде Ребекка познакомилась с меценаткой и основательницей Беркширского фестиваля камерной музыки Элизабет Спрэг Кулидж. В конкурсе 1919 года Сонате для альты Ребекки присудили второе место. В конкурсе 1921 года композитор получила вновь второе место со своим Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Наконец-то на фестивале 1923 года миссис Кулидж присудила Ребекке премию в размере 1000 долларов за Рапсодию для виолончели и фортепиано. За все годы жизни Кулидж как меценатки это был единственный случай поддержки женщины. Успех Ребекки в фестивалях привёл к обширному периоду концертов (включая тур по миру в 1922-1923 годах) и сочинительству. В 1924 году Кларк вернулась в Лондон и поселилась там. Ребекка активно работала камерным музыкантом все эти годы; но как композитор, она мало писала.

После свадьбы 58-летняя Ребекка, кроме одной последней песни и некоторых редакций ранних произведений, не будет сочинять до конца жизни, т. е. еще 35 лет. В интервью 1976 года её спросили, почему она не продолжала сочинять. Кларк ответила так: «Я хотела, но не могла. У меня было много набросков вещей. Я знаю и скучаю по этому процессу, потому что в мире нет ничего более захватывающего - или практически ничего ... Но вы не можете сделать это - по крайней мере, я не могу сделать это, если это не первое, о чем думаю каждое утро, когда просыпаюсь, и последнее, о чем думаю каждую ночь перед сном, - я должна постоянно помнить об этом, и если кто-то позволяет слишком многим вещам взять на себя управление, то он не сможет сделать это, это был мой опыт» [3, р. 176-177].

Ребекка Кларк оставалась активной и психически гибкой до самой смерти в 1979 году в возрасте 93 лет. В течение своей долгой жизни она много преподавала, но исключительно в частном порядке - альт, скрипку, теорию и композицию. Артур Рубинштейн суммировал

мнение многих светил, с которыми она регулярно работала до Второй мировой войны, назвав ее «Великолепная Ребекка Кларк!» [1, р. 21].

2019 год мог быть назван и годом Ребекки Кларк: в честь первого исполнения знаменитой Сонаты для альты и фортепиано на Втором конкурсе Беркширского фестиваля. 23-24 августа 1919 года, шесть человек собрались вместе в Питсфилде, штат Массачусетс. Их задачей было выбрать победителя второго конкурса Беркширского фестиваля, посвященного композициям для альты и фортепиано. Альтист Луи Байи и пианист Карлоса Зальцедо играли эти произведения. В конечном счете судьи сузили область поиска до двух произведений: сюиты Эрнеста Блоха и сонаты Ребекки Кларк [4]. В итоге победа досталась Эрнесту Блоху.

Перед сонатой дан эпиграф из поэмы «Майская ночь» («La Nuit de mai») французского поэта, драматурга, прозаика и романтика Альфреда де Мюссе (1810-1857). И не просто так. Творческая сила поэта рассматривалась как женская в ее опоре на интуицию, в отличие от силы философа, который полагался бы на разум, закодированный как мужская сила. Использование Кларк этого двустипия можно рассматривать как сознательный показатель ее собственного трансгрессивного статуса [2, р. 399].

Для Ребекки Кларк сонатная форма представляла собой монументальное достижение, которое было гендерно мужским, частью мужской сферы власти, контроля и гениальности. В жизни Кларк не было найдено никаких подробностей, позволяющих предположить, что она воспринимала темы в форме сонаты как представляющие гендерные персонажи. Понимать сонату как мужской жанр - это совсем не то же самое, что рассматривать отдельные темы сонатной формы и процесс развития как проявление конфликта между ними [2, р.408]. В Сонате для альты и фортепиано Кларк уверенные, смелые жесты заметны в начале и конце произведения, но нет необходимости идентифицировать темы как мужские персонажи или роли. Демонстрация того, что может быть воспринято некоторыми как мужские черты в теме, не означает, что мы должны определить эту тему как «мужской» характер, способный лишь на узкий диапазон стереотипно-мужественного выражения и демонстрирующий какой-то экстраординарный гендерный или сексуальный конфликт, если он экспрессивен за пределами этого диапазона.

В настоящее время популярность к творчеству Ребекки Кларк в России растёт. Две пьесы для альты и фортепиано - «Колыбельная» и «Без названия» были исполнены впервые в Петрозаводской консерватории 2 апреля 2019 года в рамках девятого концерта цикла «Неизвестная музыка», посвященного году Великобритании в России. 18 февраля 2020 года в рамках V Международного фестиваля «XX век с Вадимом Холоденко», который проходил в Карельской Государственной Филармонии, прозвучала Соната для альты и фортепиано в исполнении Сергея Полтавского (альт) и Вадима Холоденко (фортепиано).

Источники и литература

- 1) 1. Curtis L. A Case of Identity // The Musical Times. Vol. 137, No. 1839, May 1996, p. 15–21.
- 2) 2. Curtis L. Rebecca Clarke and Sonata Form, Questions of Gender and Genre // The Musical Quarterly, Volume 81, Issue 3, Fall 1997, p. 393–429.
- 3) 3. Robert Sherman Interviews Rebecca Clarke about Herself // A Rebecca Clarke Reader / Edited by Liane Cirtis. The Rebecca Clarke Society, Inc., 2005, p. 170-181.
- 4) 4. Bynog D. The 1919 Berkshire Festival Competition: A Momentous Weekend in the Viola's History // Violinist.com (28.06.2020)