

Зайцева Марина Леонидовна, Бобрин Десислава Сергеевна

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВА: КОМПОЗИТОРА, ПИАНИСТА, ПЕДАГОГА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ

Статья посвящена анализу творческого пути выдающегося болгарского композитора XX века, основателя болгарской пианистической школы, просветителя Панчо Владигерова (1899-1978). Научной новизной статьи являются разработка периодизации жизненного и творческого пути П. Владигерова, выявление факторов биографии, повлиявших на становление и развитие оригинального композиторского и исполнительского стилей музыканта, а также воссоздание важных, но ранее неизвестных страниц развития восточно-европейского музыкального искусства, расширяющих представление о панораме музыкальной культуры Европы первой половины XX века.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/12-5/24.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 5. С. 90-95. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/12-5/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hlist@gramota.net

Список источников

1. Государственный архив в г. Тобольске. Ф. 690. Оп. 1.
2. Дунин-Горкавич А. А. Нужды Тобольского Севера // Сибирский листок. 1901. 20 сентября.
3. Дунин-Горкавич А. А. Справочная книжка Тобольской губернии: приложение к карте Тобольской губернии. Тобольск: Типография Епархиального Братства, 1904. 160 с.
4. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: в 3-х т. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1904. Т. I. 281 с., прил. X, [2], 281, 78 с., ил., карт.
5. Дунин-Горкавич А. А. Тобольский Север: в 3-х т. Тобольск: Губ. тип., 1910. Т. II. 353+57 с. XII, [2], 353, 57 с., карт.
6. Известия Императорского Русского географического общества. СПб., 1903. Вып. VI. Т. XXXIX. 711 с.
7. Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич / ред. Ю. П. Прибыльский; сост. Н. И. Загороднюк. М.: Галарт, 1995. 192 с.
8. Научный архив Русского географического общества. Разр. 61. Оп. 1.
9. Сибирский листок. 1896. № 6. 9 января.
10. Тобольские губернские ведомости. 1895. 9 марта.
11. Тобольские губернские ведомости. 1895. 9 июля.
12. Тобольские губернские ведомости. 1895. 13 июля.
13. Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (ТИАМЗ). Научный архив.
14. ТИАМЗ. Ф. 1. Оп. 1.

VAKHOVSK REGION IN A. A. DUNIN-GORKAVICH'S WORKS

Zagorodnyuk Nadezhda Ivanovna, Ph. D. in History
Tobolsk Complex Scientific Station of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
niz1957@yandex.ru

In A. A. Dunin-Gorkavich's personal fund there is a set of documents on scientific expeditions and theoretical studies conducted by the scientist, revealing the results of the study of the north-eastern outskirts of Tobolsk province – Vakhovsk region. The scientist for the first time describes natural geographic conditions, gives the characteristic of the economic activity of the Aborigines, makes a map of the Vakh River and its flows, and identifies settlements, the information about which was not available in official documents.

Key words and phrases: A. A. Dunin-Gorkavich; the Vakh River; expedition; Tobolsk North; Imperial Russian Geographical Society; Tobolsk Provincial Museum.

УДК 7.067

Искусствоведение

Статья посвящена анализу творческого пути выдающегося болгарского композитора XX века, основателя болгарской пианистической школы, просветителя Панчо Владигерова (1899-1978). Научной новизной статьи являются разработка периодизации жизненного и творческого пути П. Владигерова, выявление факторов биографии, повлиявших на становление и развитие оригинального композиторского и исполнительского стилей музыканта, а также воссоздание важных, но ранее неизвестных страниц развития восточно-европейского музыкального искусства, расширяющих представление о панораме музыкальной культуры Европы первой половины XX века.

Ключевые слова и фразы: Панчо Владигеров; болгарская музыка; фортепианное исполнительство; творческая биография.

Зайцева Марина Леонидовна, д. искусствovedения, доцент

Бобрин Десислава Сергеевна

Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва
marinaz1305@mail.ru; desislavabobrina@gmail.com

**ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВА:
КОМПОЗИТОРА, ПИАНИСТА, ПЕДАГОГА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ**

Панчо Владигеров – выдающийся болгарский музыкант XX века, исполнительское мастерство, педагогическое и творческое наследие которого получили широкое признание мировой общественности. Он представлял собой тип универсального художника: пианиста, композитора, теоретика, фольклориста. Музыкальное мышление П. Владигерова синтетично: сплав национальных и классических традиций обеспечивает «динамическое единство» композиторского стиля, обладающего оригинальностью, яркостью и высокой степенью внутреннего единства.

Важной задачей статьи является определение этапов творческой деятельности П. Владигерова, обнаружение взаимосвязей между событиями личной жизни и эволюцией творческого стиля. Необходимость введения биографических сведений в данный текст обосновывается, прежде всего, отсутствием в современной музыковедческой литературе переводов на русский язык болгарских источников, посвященных этапам жизни и творчества П. Владигерова. Помимо труда Л. Пипкова [7] на сегодняшний день существует еще несколько источников, также еще не переведенных на русский язык, но представляющих особую ценность по обилию содержащихся в них биографических сведений. Это монография Е. Павлова «Панчо Владигеров», в которой содержится множество сведений, полученных автором лично от Панчо, а также от его близких [6]. Многочисленные отзывы современников и коллег также способствуют формированию современных представлений об отдельных аспектах болгарской музыкальной культуры XX века. Однако на сегодняшний день можно констатировать отсутствие полномасштабных комплексных исследований, позволяющих оценить вклад музыканта в развитие фортепианного искусства, в становление болгарской пианистической школы. Между тем знание основных событий жизненного пути, повлиявших на формирование мировоззренческих констант и ориентиров для творчества музыканта, позволяет понять, как жизнь переходила в искусство, осознать важность жизненного опыта, ставшего опорой для авторской позиции композитора, пианиста, педагога, просветителя.

В жизненном и творческом пути композитора можно условно выделить шесть основных этапов:

1. Детские годы. Первые опыты в области исполнительства (1899-1912 гг.).
2. Годы странствий: период обучения в Германии (Высшая школа музыки в Берлине, Берлинская академия искусств), концертная деятельность в Болгарии. Начало профессионального становления как пианиста и композитора (1913-1920 гг.).
3. Этап творческой деятельности в качестве композитора и музыкального руководителя в Берлинском Дойчес Театре (1920-1932 гг.).
4. Возвращение в Болгарию, период активной концертной и педагогической деятельности (1932-1945 гг.).
5. Годы творческой зрелости (1945-1969 гг.).
6. Поздний период творчества (1969-1978 гг.).

При описании этапов биографии П. Владигерова особое внимание уделим описанию фактов, жизненных событий, повлиявших на процесс формирования композиторского и исполнительского стиля, на всю систему его творческого мировоззрения.

Первый период (1899-1912 гг.) – время вхождения П. Владигерова в мир музыкального исполнительства. Этот путь он начинает вместе со своим братом-близнецом, что во многом предопределяет значение ансамблевого исполнительства в жизни П. Владигерова. Вскоре после рождения сыновей в г. Цюрихе чета Владигеровых переезжает в болгарский город Шумен, где проходит раннее детство братьев. Музыкальные способности Владигеровых проявились очень рано, и это ускорило решение родителей обучать сыновей музыке: уже с шести лет Любен стал обучаться игре на скрипке, а Панчо – на фортепиано. Первым учителем Панчо была его мать, Элиза, уроженка Одессы, выросшая в семье с традициями домашнего музицирования (ее дед, профессор, математик, был композитором-любителем). В 1906 г. его начинает обучать молодая шуменская пианистка Павла Вайсман-Жекова, получившая музыкальное образование в Вене. Любен занимается у Величко Дюкмеджиева и также делает успехи. Братья начинают играть в ансамбле, у них появляется совместный репертуар.

Концертные выступления позволили семейным музицированиям выйти на новый уровень и положили начало совместному публичному исполнительству братьев Владигеровых: их первый концерт состоялся в 1907 г. на сцене библиотеки «Св. Архангел Михаил» в г. Шумене. Спустя многие годы композитор, вспоминая свое первое выступление, отмечает незабываемое волнение и подчеркивает столь важную для него связь с Болгарией и необходимость поддержания культурных связей с «малой родиной»: «И сейчас передо мной ясно предстает картина старого Шумена, погруженного вечером во мрак, с гражданами, пересекающими площадь с фонарями, идущими в библиотеку, чтобы присутствовать на концерте или каком-нибудь представлении. Здесь, на сцене библиотеки “Добри Войников”, я и мой брат-близнец Любен получили свое сценическое крещение. Сколько трепета, сколько волнения было, когда мы вышли в первый раз на сцену! Салон переполнен публикой, а стул перед пианино слишком низок для меня – не могу дотянуться до клавиатуры. И вот, моя мать несет мне подушку, чтобы я сел... Мне было тогда восемь лет. На этой сцене мы сделали первые шаги в чудесный мир музыки. И каким в то время мне все виделось огромным: и сцена, и салон, и этот занавес с огромными ангелами, играющими на трубе. Годы летят незаметно. Учеба за границей, концерты на европейской сцене; но воспоминания о концерте на нашей сцене я не забываю и не забуду никогда. После каждого возвращения в родные края почти не было случая, чтобы я не выходил снова на публику в родном городе, и то всегда на сцену Добри Войников, где я впервые показал публике много новых сочинений» [1, с. 12].

Судьба братьев Владигеровых стремительно меняется после 1908 г., когда умирает глава семейства Харалан Владигеров, занимавший должность прокурора и открыто выражавший несогласие с политикой правительства. Преследуемый властью, он был осужден и скончался в тюрьме от сильнейших побоев. Его смерть становится ударом для всей семьи. Мать П. Владигерова прикладывает множество усилий для продолжения профессионального становления своих сыновей. Осознавая масштаб музыкального дарования сыновей, она решает отвезти детей в Софию к композитору Добри Христову и пианисту Генриху Визнеру. Их благожелательный прием, высокая оценка музыкальных задатков братьев Владигеровых и совет продолжить их обучение у столичных преподавателей способствовали принятию решения о переезде всей семьи в Софию. Для того чтобы иметь возможность оплачивать обучение детей, Элиза устраивается в Софии на должность врача.

На процесс музыкального становления П. Владигерова оказали существенное влияние авторитетнейшие музыканты Болгарии. Прочувшись несколько месяцев у пианистки Стойчевой, он поступает в музыкальную школу к Генриху Визнеру, а также начинает заниматься с известным в музыкальных кругах Болгарии композитором и теоретиком Добри Христовым, высоко оценившим выдающийся талант юного ученика.

Совет высокопрофессионального музыканта и незаурядного педагога Д. Христова продолжить обучение мальчика у австрийских музыкантов стал импульсом для приезда семьи Владигеровых в Вену. Однако Роберт Фукс, профессор Венской консерватории, на консультацию к которому приехали в 1911 г. Элиза с Панчо, рекомендует развивать незаурядный дар юного пианиста в России. Тем не менее выбор основного места обучения определяется в результате череды последующих консультаций: после Вены следует визит в Киев. Дирижер Киевской филармонии и директор Киевской консерватории, пианист, композитор Владимир Пухальский, услышав импровизацию П. Владигерова на украинскую тему для фортепиано с оркестром, советует семье продолжить обучение в Парижской консерватории. В Софии Элизе удается встретиться с известным французским скрипачом Анри Марто, приехавшим в 1911 г. в Болгарию на гастроль. Эта встреча оказывается решающей для определения дальнейшего пути Панчо Владигерова и определения вектора его дальнейшего развития как музыканта. Прослушав Панчо и Любена, Марто предлагает им отправиться в Берлин и высказывает обещание своей безусловной авторитетной музыкальной и личной поддержки [Там же, с. 13]. Симптоматично, что спустя несколько лет, в 1914 г., первое свое произведение – сонату для скрипки и фортепиано ре-мажор – П. Владигеров обозначает как опус 1, как начало своей профессиональной композиторской деятельности и посвящает его Анри Марто, этому мудрому человеку, яркому музыканту, в благодарность за поддержку, осознавая его роль в своей музыкальной жизни.

Новый этап биографии и творческой деятельности П. Владигерова (1913-1920 гг.) начинается в Германии. Учеба в Берлине у именитых музыкантов становится основой профессионального становления Панчо Владигерова как пианиста и композитора. Анри Марто становится учителем брата Любена, а Панчо изучает теорию композиции у Павла Юона, русско-швейцарского композитора и педагога, выпускника Московской консерватории по классу композиции, обучавшегося у А. С. Аренского и С. И. Танеева. Знакомя одаренного ученика с «золотым» фондом русской музыкальной классики, П. Юон продемонстрировал ему культурное и художественное значение национальных традиций, укрепил его желание развивать народную музыку, обретая в ней вдохновение и импульсы для собственного творчества.

Искусство фортепианного исполнительства П. Владигеров совершенствует у Генриха Барта, ученика Ганса фон Бюлова и Карла Таузига. Этот незаурядный музыкант и педагог вошел в историю исполнительского искусства как пропагандист фортепианных сочинений И. Брамса. Среди учеников Г. Барта были такие выдающиеся пианисты, как А. Рубинштейн, В. Кемпф, Г. Нейгауз. Именно Г. Барт прививает молодому музыканту любовь к классическому музыкальному наследию и формирует его художественный вкус.

Через год от начала обучения у немецких музыкантов, в 1914 г., П. Владигеров поступает в Высшую школу музыки в Берлине, в которой он, любознательный и амбициозный, на протяжении четырех лет, вплоть до 1918 г., занимается в специальных классах по фортепианной игре, осваивает теоретические дисциплины и совершенствует свое композиторское дарование. Это был период напряженного, упорного труда, так как П. Владигеров понимал, что годы учебы станут фундаментом его композиторской и исполнительской деятельности. Занятия с Г. Бартом дают отличный результат: за пять лет учебы у него Панчо получает великолепную пианистическую подготовку. В Школе П. Владигеров продолжает занятия с П. Юоном, изучает теорию, форму, гармонию, контрапункт. Теоретическое обучение идет параллельно со свободной композицией, занятия которой были наиболее любимы студентом П. Владигеровым.

Для развития своих знаний и умений по композиции П. Владигеров дополнительно, уже в 1915 г., поступает на конкурсной основе в Берлинскую академию искусств по классу композиции к композитору, пианисту, вице-президенту Академии искусств Фридриху Гернсхайму, с которым занимается также и теорией, уделяя особое внимание контрапункту. Вскоре молодой композитор пишет вариации на болгарскую патриотическую песню «Мила Родино» опус 3. Авторство этой песни «Мила Родино» (или «Горда Стара планина») принадлежит Ц. Радославову, сочинившему ее 1885 году, однако имя автора долго не было известно, и ее считали народной. Владигеров, делая мелодию этой чрезвычайно популярной у народа песни основой цикла вариаций, также считал ее народной [6, с. 72]. Можно отметить, что формирование композиторского стиля и в целом личной идентичности неотделимо у П. Владигерова от осознания себя в пространстве национальной культуры.

Совершенствованию пианистической культуры П. Владигерова способствовали занятия с Георгом Шуманом (с 1916 г., после смерти Гернсхайма), а также начавшиеся в 1917 г. занятия с Леонидом Кройцером, пианистом, композитором, воспитанником Санкт-Петербургской консерватории, учеником А. К. Глазунова и А. Н. Есиповой.

1916-17 годы становятся периодом активной концертной деятельности музыканта. В репертуар выступлений входят как классические, так и собственные сочинения П. Владигерова. Каждое новое произведение композитора встречало теплый прием у публики и обретало неизменный успех у слушателей. Среди произведений этого периода преобладают композиции камерных жанров, в исполнении которых помимо Панчо часто принимает участие брат Любен: 4 пьесы для фортепиано ор. 2, Вариации на болгарскую песню «Мила Родино» ор. 3, соната для скрипки и фортепиано, трио для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 4.

В эти годы Элиза Владигерова в письме к журналисту и музыкальному критику Лидии Шишмановой, упоминая о творческих стремлениях Панчо, дает неоднозначную оценку его обращению к традициям национальной

музыкальной культуры: «Как я уже Вам писала, чем дальше мы заходим, тем дальше кажемся от совершенства. Панчо заканчивает свое Трио, он все больше склоняется к славянской музыке и ждет с нетерпением конца сезона, чтобы уехать к Рахманинову и Глазунову в Петербург» [Там же, с. 94]. К сожалению, мечта Панчо не смогла осуществиться, изменившаяся социокультурная ситуация после Великой Октябрьской революции в России не позволила молодому музыканту реализовать творческие планы.

Культурная жизнь Берлина военного времени оставалась активной. Владигеров посещает гастрольные выступления известных пианистов, дирижеров, посещает филармонические концерты и оперные спектакли. Знакомство с шедеврами оперной классики и постановками современных оперных спектаклей позволило музыканту понять особенности оперной драматургии. Особенно его творческий интерес привлекают русские мастера оперной и инструментальной музыки: П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и западноевропейские романтики: Э. Григ, Р. Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер, а также старшие современники К. Дебюсси, Р. Штраус. Владигерову в Германии посчастливилось слушать и общаться с такими музыкантами, как Р. Штраус, Ф. Бузони, Г. Пятигорский, А. Глазунов, В. Фуртвенглер, благодаря популярным в то время домашним концертам.

Политическая и социальная напряженность, усилившаяся в Берлине в начале 1917 г., принудила семью Владигеровых принять решение об отъезде в Цюрих, где семья полгода жила у Леона Пастернака, своего дедушки. Там, в спокойной атмосфере красивого города, у восемнадцатилетнего композитора появляется идея написать Первый фортепианный концерт. В течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 1917 г., Владигеров делает наброски. Он продолжает работу по возвращении в Берлин и 3 августа 1918 г. заканчивает партитуру концерта.

Возвращение на родину в 1918 г. дает новый мощный стимул для формирования творческой личности Панчо. В 1918 г. братья Владигеровы возвращаются в Софию, чтобы начать службу в армии. Они уже известны в Болгарии, и маэстро Атанасов, дирижер Гвардейского оркестра, определяет их в гвардейский полк. Любен становится оркестрантом, а Панчо – библиотекарем. Все 18 месяцев службы братья ведут активную концертную деятельность. Многочисленные концерты, кроме своей музыкально-просветительской миссии, дают Панчо возможность активно общаться с людьми, узнавать их чаяния и надежды, понимать условия их жизни, то есть получать впечатления от жизни соотечественников, которые так необходимы каждому художнику. Именно этот жизненный опыт станет основой нравственной и творческой позиции музыканта.

Свидетельством первого общественного признания таланта П. Владигерова и его вклада в музыкальное искусство становится присужденная в 1918 году за Первый концерт для фортепиано с оркестром оп. 6 и «Лирические песни» оп. 5. Почетная Премия Мендельсона. Известие об этом молодой композитор получает из Берлина вскоре после первых концертов в Софии. Чтобы подчеркнуть авторитетность решения комиссии, назначающей Премии Мендельсона, напомним, что в ее состав в то время входили виднейшие деятели искусства и музыкального образования, представляющие композиторское отделение Академии искусств: Р. Штраус, П. Юон, Г. Шуман, Ф. Кох, Р. Кан и др.

В композициях П. Владигерова 1910-1920-х гг. (Соната для скрипки и фортепиано *D-dur*, оп. 1, Менуэт, Колыбельная, «Сельский танец», Первый концерт для фортепиано с оркестром *a-moll*, оп. 6, Симфоническая легенда для большого симфонического оркестра, оп. 8) тип мелодики обнаруживает сходство с интонационным строем и метроритмической системой болгарской музыки [4, с. 18]. Мелодические «токи» пронизывают фактуру этих сочинений, преобразуя ее и наделяя свойствами гомофонного многоголосия. Традиции болгарского фольклора в данных произведениях творчески переосмысляются и получают развитие в духе позднеромантической музыки.

Первые исполнения произведений Панчо Владигерова на родине вызывают огромный интерес у музыкальной общественности [5, с. 55]. В центре внимания критиков – авторские произведения начинающего композитора. Концерты из его произведений в прессе называют «Праздником новой болгарской музыки». Именно болгарские музыканты первыми по достоинству оценили значение творчества П. Владигерова для болгарской музыки. Маэстро Атанасов, Добри Христов, так же как и музыкальная общественность, всецело поддерживали творчество молодого композитора. Владигеров общается и с другими соотечественниками, известными деятелями искусства: Николаем Райновым, Бояном Пeneвым, Асеном Златаровым, Теодором Траяновым, Николаем Лилиевым.

Следующий этап жизни и творческой деятельности П. Владигерова (1920-1932 гг.) начинается в Берлине. В марте 1920 г. истек срок военной службы в Болгарии. Панчо Владигеров решает вернуться в Германию, чтобы закончить учебу. Он продолжает заниматься по классу композиции и фортепиано в Академии у своих прежних преподавателей: Г. Шумана и Л. Кройцера.

Особо значимым для судьбы Владигерова оказалось приглашение в 1920 г. знаменитым немецким театральным режиссером Максом Райнхардом на должность композитора и музыкального руководителя в Дойчес Театр. Годы работы в театре способствовали развитию драматургического мышления молодого композитора. Для Райнхарда и его театров Владигеров написал музыку к девяти пьесам. Первая из них – музыка к театральной пьесе «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу.

Первый успех молодого композитора в Берлине совпал с окончанием обучения в академии. В 1921 г. на экзамене в Высшей школе музыки Любен Владигеров исполняет Скрипичный концерт *f-moll*, оп. 11 Панчо. Аккомпанировал ему сам композитор. Профессору, учителю Любена, знаменитому скрипачу Густаву Хавеману, понравилось сочинение, и 5 марта 1921 года он исполняет его с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Фрица Райнера. Концерт был исполнен еще раз и в Дармштадте. В газете «Софийское эхо» от 1 мая 1921 года появляется заметка, подписанная инициалами Ст.Г.Д.Ч-в, в которой говорится

об успехе, с которым был исполнен скрипичный концерт: «Концерт шел 25 минут. После его окончания молодого композитора вызвала и бурно приветствовала публика, в течение десяти минут приглашая то его, то исполнителей» [Там же, с. 54].

Популяризации творческого наследия П. Владигерова способствовало его сотрудничество с Венским издательством *Universal Edition*, заключившим в 1922 г. договор с Панчо Владигеровым. В этом же году он пишет свое самое знаменитое сочинение – рапсодию «Вардар» для скрипки и фортепиано. Это произведение становится эмблемой его творчества и является самым популярным, самым исполняемым и издаваемым сочинением автора [2, с. 16]. Владигеров делает множество транскрипций произведения для различных инструментов и составов. В январе 1923 г. состоялась премьера сочинения в Болгарии. В 1928 г. впервые звучит ее оркестровый вариант.

Наравне с композиторским творчеством, важное место в жизни Панчо занимает общественная деятельность. В 1926 г. Владигеров становится одним из организаторов Первых болгарских музыкальных торжеств в Варне. Там же он дебютирует и как дирижер. В 1927 г. пишет «Болгарскую сюиту» (“*A ma patrie*”). В этом же году композитор удостоивается ордена «Святого Александра» V степени. В 1930 г. написан Второй фортепианный концерт, премьера которого состоялась в Дрездене. Солистом выступил автор. В 1931 г. Владигеров пишет «Семь симфонических болгарских танцев». Обращение к фольклорным мелодиям, к несимметричным размерам и ритмоформулам позволяет усилить национальный колорит произведений, обогатить музыкальный язык [3, с. 30]. Синтез традиционных фольклорных приемов экспозиции музыкальной темы и академических форм развития музыкального материала (внедрение принципов сквозного развития, позволяющих добиться симфонизации музыкальной ткани) является основой творческого метода композитора.

Благодаря тесному знакомству со спецификой скрипичного исполнительства П. Владигеров внедряет в свои произведения специфические эффекты, позволяющие усилить тембровую палитру произведения, раскрыть технические и выразительные возможности скрипки. Так, в Скрипичном концерте мы обнаруживаем авторские ремарки, указывающие на необходимость перестраивания инструмента в процессе игры, нанесения ударов о деку скрипки согнутым большим пальцем и проч.

Четвертый период жизни и творчества П. Владигерова (1932-1945 гг.) связан с возвращением композитора в Болгарию. После прихода гитлеровцев к власти Владигеров уезжает в Болгарию. Еще одна причина возвращения на Родину – женитьба в 1932 г. на Кате Жековой, дочери первой учительницы Панчо, а 4 августа 1933 года рождается единственный сын композитора – Александр. В душе П. Владигерова зарождается желание ознаменовать рождение наследника новым сочинением. Им становится цикл фортепианных миниатюр «Шумен» ор. 29, в посвящении которого композитор указывает: “*A mon chere enfant Sashi*” («Моему дорогому ребенку Саше») [2, с. 16].

Вся дальнейшая деятельность композитора протекает в Софии. Владигеров попадает в общество композиторов «Современная музыка»: П. Стайнова, Л. Пипкова, В. Стоянова, М. Големинова, Д. Ненова, П. Хаджиева и др. С молодыми представителями поколения его связывает актуальная в то время проблема болгарского национального музыкального стиля. Социалистический общественный строй наложил отпечаток на творчество Владигерова. Художественные образы его сочинений обретают эпический размах и монументальность (Вторая симфония, увертюра «Девятое сентября», Четвертый фортепианный концерт). В 1932 г. Владигеров получает звание профессора в Государственной музыкальной академии в Софии.

В годы творческого расцвета написаны многие значительные произведения автора. Среди них – единственная опера композитора «Царь Калоян», которая была поставлена в Софийской народной опере (20.04.1936), а затем ставилась в театрах в Братиславе и Любляне. На открытии концертного зала «Болгария», состоявшемся 3 октября 1936 г., звучала премьера Третьего фортепианного концерта *b-moll*, ор. 31, где солистом выступал сам автор. В 1938 г. Панчо пишет Первую симфонию для симфонического оркестра *d-moll*, ор. 33, которую посвящает австрийскому композитору и теоретику Йозефу Марксу. Доказательством признания композитора в европейском искусстве становится и тот факт, что в 1938 г. Владигерова приглашают в Совет международного сотрудничества композиторов, председателем которого является Рихард Штраус.

В многогранной деятельности Владигерова значимую роль играет педагогика. Композитор воспитал целую плеяду артистов, с 1940 года осуществляя педагогическую деятельность в рамках дисциплин специального фортепиано, композиции и камерного ансамбля в Софийской академии музыки, которая впоследствии стала носить его имя. Среди воспитанников композитора такие музыканты, как Иван Дреников, Алексис Вайсенберг, Васил Казанджиев, Александр Райчев, Красимир Кюркчийски, Георги Костов и другие.

В период творческой зрелости (1945-1969 гг.) было написано множество сочинений, в том числе: балет «Легенда об озере» (1946 г.), «Майская» симфония для струнного оркестра (1948 г.), «Еврейская поэма» для симфонического оркестра (1951 г.), которую композитор посвящает Леону Пастернаку. Это произведение было задумано как дань памяти жертвам холокоста, в нем композитор использует в качестве тематической основы один из вариантов словословия из еврейской литургии (каддиш), более известной как заупокойная молитва.

Отметим, что в годы Второй мировой войны болгарские политики и деятели культуры, придерживающиеся националистических фашистских идей, пытались добиться запрета на исполнение на территории Болгарии всех произведений П. Владигерова. Помещение его фамилии в антисемитский «Лексикон евреев в музыке» встретило резкую критику музыкальной общественности. После победы над фашизмом и восстановления демократических основ гражданского общества в Болгарии П. Владигеров активно участвовал в культурной жизни Болгарии, представляя ее как член жюри на многих международных музыкальных фестивалях

и конгрессах. В этот период композитором созданы также музыка к пьесе Орлина Василева «Счастье» (1954 г.), Пятый фортепианный концерт (1963 г.), Второй скрипичный концерт (1968 г.).

О признании композитора на родине свидетельствует и тот факт, что в те годы Владигеров получил множество наград, среди которых: Орден «За гражданские заслуги» III степени (1946 г.), звание Народного артиста Болгарии (1949 г.), «Димитровская награда» Первой степени (дважды: в 1950 и 1953 гг.), орден «Народная республика Болгария» Первой степени и Почетный знак города Софии первой степени (1959 г.), звание Героя социалистического труда и орден «Георги Димитров» (дважды: в 1967 и 1969 гг.), награда Венского университета «Готфрид фон Хердер» (1968 г.).

События периода творческой зрелости наполнены драматизмом, связанным с военным временем и личными катаклизмами. Так, в 1959 г. умирает жена П. Владигерова. Композитор остается один, чувствует себя очень одиноким и не справляется с бытовыми проблемами. Все это подталкивает его к мыслям о втором браке, и в конце года Владигеров женится на Элке Христовой, своей бывшей студентке. Она становится его спутником до конца дней.

В поздний период творчества (1969-1978 гг.) Владигеров был признан одним из классиков болгарской музыки. Произведения композитора исполняются такими видными представителями мирового музыкального искусства, как Л. Стоковский, Ю. Орманди, Н. Рахлин, Д. Ойстрах, Б. Лечев, Э. Гилельс. Владигеров продолжает активно заниматься преподавательской деятельностью. Его 75-летний юбилей был отмечен концертами в Софии, Шумене, Руссе, Вене и Москве. Уже после смерти композитора, в 1983 г. в Шумене, где композитор провел юные годы, был открыт Дом-музей П. Владигерова.

Обобщая вышесказанное, отметим, что этапы жизненного пути П. Владигерова тесно переплетены с процессом самореализации и творческого самораскрытия. Сформировавшаяся в детский период любовь к родине и болгарской песне во многом определила интонационную основу его музыкального языка. «Золотым фондом» болгарской и европейской культур стали произведения П. Владигерова различных жанров (Симфонические танцы «Хора», «Рученица», Второй, Третий, Четвертый и Пятый фортепианные концерты, опера «Царь Калоян», балет «Легенда об озере», Болгарская рапсодия для скрипки с оркестром «Вардар» и др.), в которых получила дальнейшую художественную жизнь фольклорная традиция. Владигеров писал: «Композитор – полновластный наследник художественных богатств, накопленных народом на протяжении веков. Если он знает и любит песенное наследие своего народа, если он живет одной с ним жизнью и в своей музыке выражает его мысли и чувства, его творчество будет обладать тем важнейшим достоинством, которое мы определяем как народность» [1, с. 14]. Произведения П. Владигерова всегда находят отклик в сердцах современного слушателя, они все чаще входят в репертуар известных музыкантов, подтверждая свою актуальность.

Список источников

1. Владигеров П. Пътвания, срещи, спомени // Българска музика. 1974. № 3. С. 12-14.
2. Ганев К. За някои черти от клавириния стил на Владигеров // Българска музика. 1974. № 3. С. 16-17.
3. Ганев К. Орнамента в клавириното творчество на Владигеров // Българска музика. 1969. № 3. С. 29-37.
4. Ганев К. Първият български концерт за пиано // Българска музика. 1961. № 8. С. 17-19.
5. Млади композитори и музиковеди за Владигеров // Българска музика. 1974. № 3. С. 54-56.
6. Павлов Е. Панчо Владигеров. София: Музыка, 2000. 383 с.
7. Пипков Л. Избрани статии. София: Български писател, 1977. 412 с.

CREATIVE WAY OF PANCHO VLADIGEROV: COMPOSER, PIANIST, TEACHER, EDUCATOR

Zaitseva Marina Leonidovna, Doctor in Art Criticism, Associate Professor

Bobrina Desislava Sergeevna

*Moscow State University of Design and Technology
marinaz1305@mail.ru; desislavabobrina@gmail.com*

The article is devoted to the analysis of the creative way of the outstanding Bulgarian composer of the XX century, the founder of the Bulgarian pianistic school, the educator Pancho Vladigerov. The scientific novelty of the article is the development of the periodization of P. Vladigerov's life and creative way, the identification of biographical factors that influenced the formation and development of the musician's original compositional and performing styles, as well as the reconstruction of important but previously unknown pages of the development of the Eastern European music that broadens the panorama of the musical culture of Europe in the first half of the XX century.

Key words and phrases: Pancho Vladigerov; Bulgarian music; piano performance; creative biography.