

УДК 78,071.1(470.43)
DOI: 10.48164/2713-301X_2023_12_127

Д.А. Дятлов

Самара
Самарский государственный институт культуры
diatlovda@mail.ru

АРХИВ КОМПОЗИТОРА САВЕЛИЯ ОРЛОВА: К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ

Исследование посвящено документальному наследию известного самарского композитора Савелия Орлова. Личный архив музыканта не отражает его жизнь и творчество в деталях и подробностях, некоторую часть следует считать утраченной. Тем не менее сохранившийся объем документов может стать предметом исследования краеведов, историков, культурологов, искусствоведов. Архив включает в себя фотоматериалы и документы за период с конца XIX до середины XX в., опубликованные произведения с 1924 по 1946 г. и рукописи композитора с 1900 до 1950 года. Собрание свидетельств эпохи и нотных рукописей представляет историческую и музыкальную ценность.

Ключевые слова: Савелий Орлов, Куйбышевский союз советских композиторов, отечественная музыка XX века, советская музыка, музыкальная культура Самары.

Пространство музыкальной культуры, в котором генерируются художественные идеи или создаются новые произведения, непрестанно меняется. Здесь осуществляется преемственность музыкального ремесла или творчески переосмысливается наследие, новое встраивается в традицию или преодолевает устоявшиеся формы искусства. Это пространство возрастает или сужается, наполняется смыслами или скудеет, получает глубину или растекается вширь. Под влиянием внехудожественных идей, а подчас под их гнетом музыкальное искусство дает ростки подлинного, иногда на этом поле рождаются шедевры.

В процессе развития и созидания незаметно происходит смена поколений, каждое из которых вносит свой вклад в жизнь искусства. Значительные явления и яркие имена прошлого, даже совсем недавнего, подчас оказываются утраченными. Память культуры избирательна, иногда в ней образуются лакуны. Открытие или, правильней сказать, переоткрытие бывает важно для понимания сегодняшних реалий и проблем.

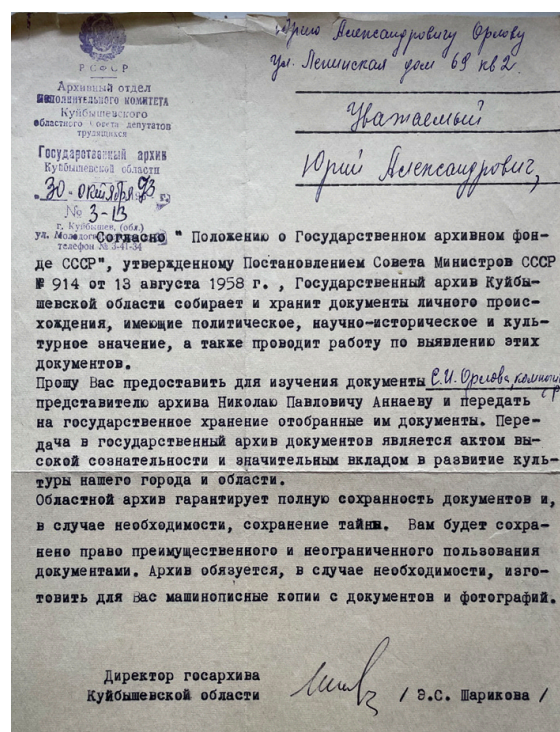

Ил. 1. Савелий Осипович Орлов

Савелий Осипович Орлов (1879–1953) (ил. 1), более тридцати лет жизни отдавший служению музыкальному искусству в городе Самаре (Куйбышеве), проявил себя в самых разных направлениях. Он был пианистом-солистом, концертным артистом-ансамблистом и дирижером; композитором, сочинявшим в самых разных жанрах (от симфонии до массовой песни); музыкантом-педагогом, воспитавшим десятки профессиональных музыкантов; организатором концертов и концертных коллективов (от камерных ансамблей до симфонических оркестров); наконец, директором музыкальных учебных заведений (от музыкальных классов до музыкального училища и народной консерватории).

Казалось бы, такая масштабная деятельность должна была на долгие годы оставить память о себе. Однако сведения о выдающемся деятеле музыкального искусства Самары можно найти лишь в некоторых справочных изданиях, отдельных научных или учебно-методических работах, в редких публицистических статьях или местной периодике. Одна из причин – известная закрытость архива Савелия Осиповича Орлова для публики и музыкантов. Внушительное количество нотных рукописей, исторической ценности фотоматериалы и различные документы эпохи хранятся у внука композитора Юрия Александровича Орлова. Еще в 1973 г. ему было предложено передать все документы и материалы, связанные с жизнью и творчеством композитора Савелия Орлова, для изучения и последующего хранения в Государственный архив Куйбышевской области (ГАКО) (ил. 2). В этой просьбе было отказано, а официальное письмо Госархива владелец приложил к общей массе документов. Со своей стороны, представитель государственного архивного учреждения Н.П. Аннаев передал Ю.А. Орлову копию наиболее полного списка сочинений композитора (машинописный экземпляр находится на государственном хранении, его происхождение неизвестно). Вероятно, активность сотрудников ГАКО

в этом деле была инициирована неизвестными нам куйбышевскими музыкантами, ратовавшими за сохранение наследия Савелия Орлова.

Ил. 2. Письмо из областного архива

Одно из первых сообщений о деятельности музыканта в Самаре (Куйбышеве), не считая прижизненных публикаций в периодике, принадлежит Еве Марковне Цветовой, известному музыковеду, лектору Куйбышевской филармонии, автору книги «Возрожденный “Олимп”»: Из истории музыкальной жизни Самары – Куйбышева», изданной в 1991 году. В ней она довольно подробно освещает деятельность музыканта, начиная со времени его приезда в Самару в 1922 г. [1]. Упоминание о композиторе мы находим в «Историко-культурной энциклопедии Самарского края. Персоналии», опубликованной в 1995 г. и в сборнике «Автографы: Культура и искусство Самарской области» под редакцией С.П. Хумарьян, увидевшем свет в 1998 г. [2]. Примечательно, что полувековое молчание о композиторе совпадает с бездействием Самарской композиторской организации со дня кончины ее председателя С.О. Орлова

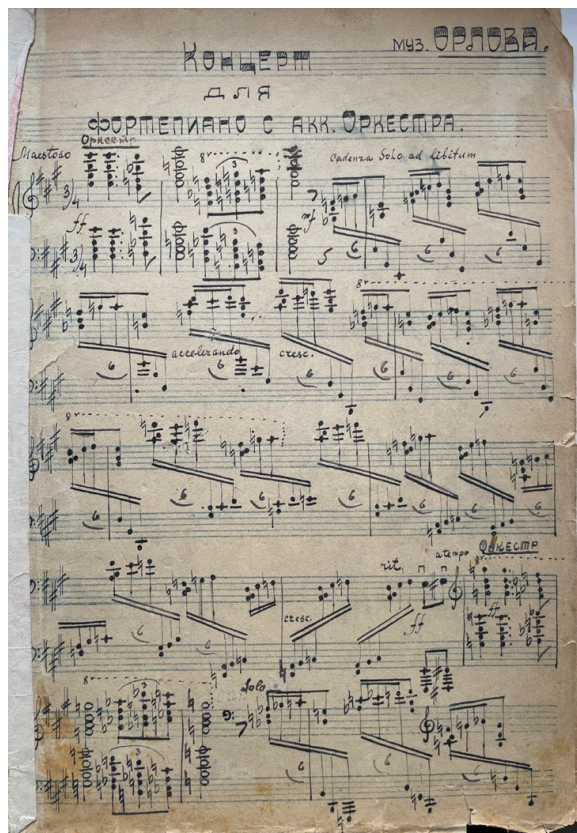
в 1953 г. и до возрождения союза в начале 1990-х гг. усилиями пианиста и композитора А.Н. Бердюгина. Известно, что Куйбышевский союз советских композиторов (КССК) основал в 1942 г. Д.Д. Шостакович, будучи в эвакуации в «запасной столице» СССР. Немало сил в организацию работы Союза после отъезда Шостаковича вложил С.О. Орлов – его бессменный председатель до 1953 года.

С наступлением нового века творчество и личность композитора Савелия Орлова все больше привлекает музыкантов, краеведов, исследователей самарской культуры. Самарское музыкальное училище, где на протяжении многих лет директорствовал С.О. Орлов, выпускает к столетнему юбилею учебного заведения (1902–2002) сборник, включавший, в частности, мемуары. Немало ярких воспоминаний посвящено неординарной фигуре С.О. Орлова [3, с. 70, 71, 86].

Музыканты-исследователи, работающие в области региональной музыкальной культуры, представляют результаты своих изысканий в сборниках научных трудов. Так, известный популяризатор музыки самарских композиторов В.Т. Семенов пишет в 2004 г. статью, в которой, говоря о фортепианном исполнительстве и образовании в Самаре, в числе самых заметных деятелей первой половины XX столетия отмечает фигуру С.О. Орлова [4, с. 97]. Выдающемуся музыканту уделяет внимание В.Н. Бацин в книге «Русские композиторы XX–XXI вв.» [5], опубликованной в 2006 году. Группа энтузиастов во главе с В.Т. Семеновым осуществляет издание произведений самарских композиторов для хора, голоса и вокального ансамбля, фортепиано (2007 г.), позднее выходит фортепианный репертуарный сборник (2015 г.). В них печатаются ноты произведений Савелия Орлова: хоровое «Да будет священна с врагами борьба» на слова А. Возняк [6, с. 10], «Романс» для баса и фортепиано на слова Б. Макаровского «Лепестки» [7, с. 4],

«Вальс» фа-диез минор для фортепиано [8, с. 3] и «Полонез» [9, с. 1]. В 2007 г. журнал «Самарские судьбы» размещает на своих страницах статью Юлии Шумиловой «Последний романтик». Здесь впервые появляются фотоматериалы и копии документов из архива композитора [10, с. 94–107].

Некоторые издания связаны с Международным музыкальным фестивалем имени Савелия Орлова [11; 12]. Начиная с 2011 г. Самарская государственная академия культуры и искусств (ныне – Самарский государственный институт культуры) проводит этот музыкальный форум, включающий в себя концерты, конкурсы молодых музыкантов, открытые уроки известных деятелей искусств, научно-практическую конференцию. Примечательно, что первый фестиваль имени Савелия Орлова открывался большим концертом из произведений для фортепиано и народных инструментов, академического и народного хоров, струнных трио и квартета, романсов. С разрешения хранителя архива Ю.А. Орлова необходимые для этого концерта рукописи были оцифрованы и затем набраны в нотных компьютерных редакторах. Гала-концерт, завершавший фестиваль в зале Самарской государственной филармонии, включал в себя симфоническую музыку композитора: «Марш» для оркестра и Концерт для фортепиано с оркестром в трех частях. Оркестровые партитуры этих сочинений не сохранились, в распоряжении музыкантов оказался лишь рукописный клавираусцуг (ил. 3). Оркестровку обоих сочинений осуществил доцент СГАКИ В.И. Свитов. «Марш» исполнялся Симфоническим оркестром Самарской государственной академии культуры и искусств и Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова под управлением Виктора Дрожникова, а Фортепианный концерт Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова, солировал Павел Назаров.

Ил. 3. Рукопись концерта для фортепиано с оркестром

Архив композитора Савелия Осиповича Орлова можно разделить на несколько неравных частей:

1) фотоматериалы, связанные с детством, юностью, учебой в Санкт-Петербургской консерватории, работой в музыкальных классах или на концертных площадках с симфоническим оркестром г. Царицына и в Музыкальном техникуме (училище) г. Самары (Куйбышева); фотографии, запечатлевшие композитора за работой в классе или на отдыхе с семьей;

2) копии афиш и программ концертов в Царицыне (1918) и Самаре (1927, 1947), рецензия на первые сольные концерты пианиста Савелия Орлова в Самаре (1922), воспоминания ректора Горьковской консерватории Г. Домбаева (1971) и сотрудницы по царицынским музыкальным классам Егеровой-Кисовой¹ (1967);

3) документы, подготовленные для празднования 50-летнего юбилея творческой деятельности, а также присвоения почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР»;

4) развернутые статьи или краткие сообщения о композиторе, о работе Куйбышевского союза советских композиторов в официальном периодическом издании «Волжская коммуна» (1935, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950, 1954);

5) каталоги сочинений (авторский 1950 г. и машинописный, сформированный позднее неизвестным составителем); изданные прижизненно произведения и рукописи.

Последняя часть, в основном состоящая из нотных рукописей, самая внушительная по объему, содержит множество произведений в различных жанрах, для разных солистов и инструментальных составов. Именно она представляет наибольшую, более того, художественную ценность. Каталоги отражают весь объем композиторской работы, дают первичные данные для поиска утраченных рукописей. Согласно каталогам С.О. Орлов сочинил более ста опусов. Прижизненных публикаций произведений сохранилось немного. Оркестры, ансамбли или солисты, обращавшиеся к музыке композитора Савелия Орлова, репетировали и исполняли по рукописным клавирам, партитурам и голосам.

Публикации в газетах «Волжская коммуна», «Красноармеец», «Будь готов» охватывают период с 1935 по 1954 годы. Это напечатанные ноты песен, сообщения о новых сочинениях С.О. Орлова и коллег, о концертах Союза и обсуждениях произведений куйбышевских композиторов (ил. 4, 5, 6, 7, 8). Одна из этих публикаций привлекает внимание важностью события.

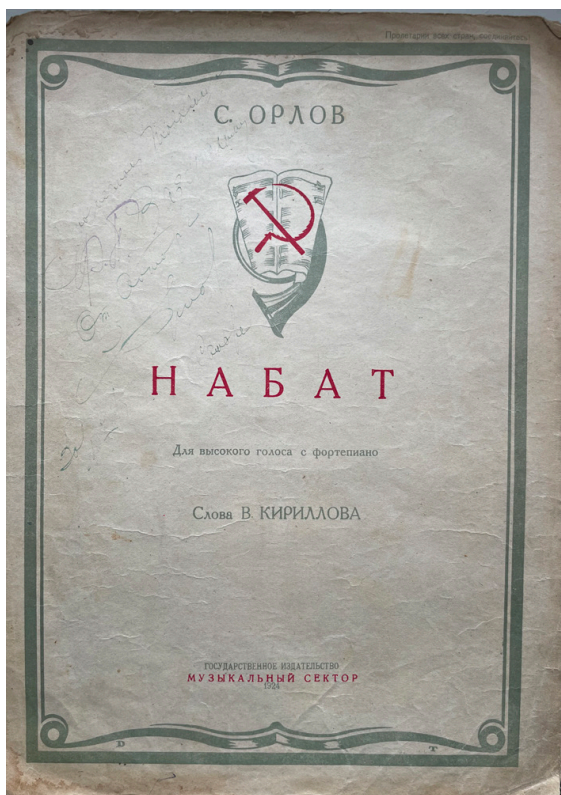
¹ В воспоминаниях, озаглавленных «Слово о С.И. Орлове», инициалы автора отсутствуют.

Ил. 4. Батрацкая песня

Ил. 6. Песня деда Софрона

Ил. 5. Набат

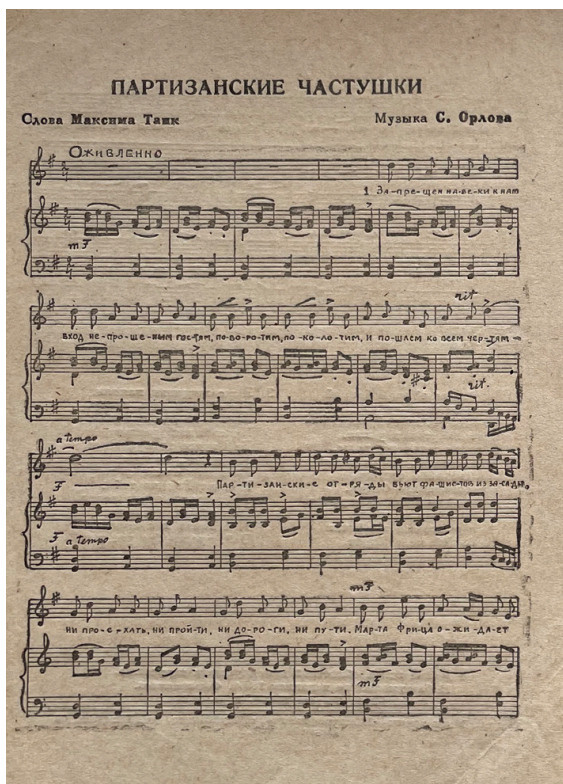
Ил. 7. Газета «Красноармеец»

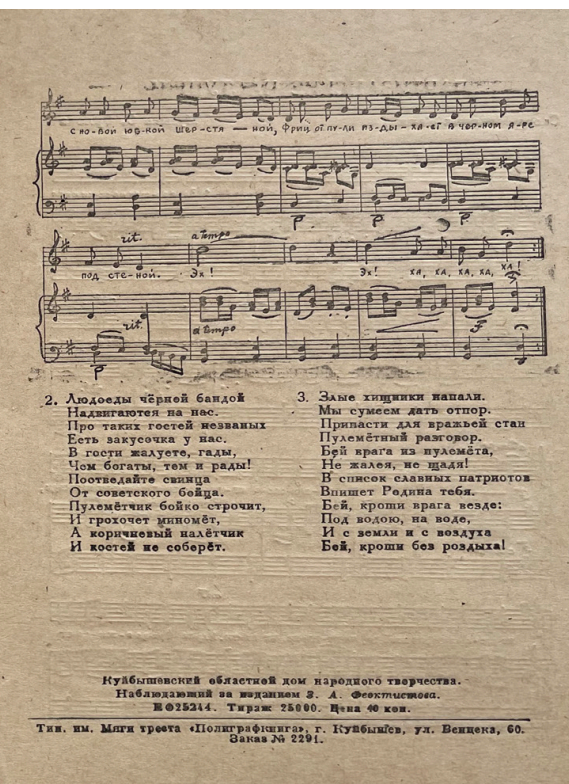
Ил. 8. Газета «Будь готов!»

Ил. 9. Газета «Волжская коммуна»

Ил. 10. Партизанские частушки

В газете «Волжская коммуна» от 9 января 1943 г. напечатана заметка заместителя председателя правления Куйбышевского союза композиторов А. Оголевца о композиторском конкурсе, организованном Куйбышевским областным советом по делам искусств, Союзом советских композиторов и Куйбышевской филармонией¹ (ил. 9). На конкурс было представлено более шестидесяти новых сочинений. Проходивший в три тура конкурс оценивало жюри во главе с Д.Д. Шостаковичем. По разделу симфонической литературы С.О. Орлов был премирован почетным дипломом за симфоническую поэму, посвященную Великой Отечественной войне. Также почетным дипломом отмечены его «Партизанские частушки» на слова Максима Танка (ил. 10). Рецензент отмечал свежесть гармонии, ясность формы, доступность музыкального языка.

Как правило, все отклики прессы на новые сочинения Орлова были весьма положительными. Пожелания коллег после обсуждений в Союзе, принятых в то время, уважительны и доброжелательны. Несмотря на возможные профессиональные разногласия, музыканты отдавали себе отчет в том, что С.О. Орлов является прямым наследником русской музыкальной культуры минувшего века – века ее расцвета. Нередки упоминания в текстах рецензий и отзывов имен учителей композитора – Анатолия Константиновича Лядова, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Анны Николаевны Есиповой, Сергея Михайловича Ляпунова.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере Мурадели «Великая дружба»» 1948 г. будто катком прошлось по всем композиторским организациям Советского Союза. Коснулась эта критическая волна и Куйбышевского союза советских композиторов. Документ стал своеобразным завершающим аккордом в критике, а нередко и в травле

известных, а иногда и великих композиторов эпохи. Ю. Шумилина в своей публикации «Последний романтик» упоминает некую комиссию, работавшую в Куйбышеве в 1948 г., которая обвинила С.О. Орлова в формализме [10, с. 105]. В архиве, хранящемся у внука композитора, мы не нашли свидетельств, подтверждающих этот факт. Однако машинописная выписка из газеты «Волжская коммуна» о публикации за подписью М. Тейха (13 декабря 1946 г.) иллюстрирует примет времени – «конструктивную критику» работников искусств и в частности композиторов. В газетной публикации можно прочесть: «...у т. Орлова С.И. нет стремления находить новые краски и звучания, обогащать свой гармонический язык. Кроме того, у т. Орлова С.И. заметно пристрастие к внешне-эффективному звучанию, к большой звучности за счет красочности, особенно в оркестровой манере письма, некоторая оторванность от действительности, узость тематики снижают значение его произведений. Ему следует искать темы для своего творчества в современности»². Завершая критический обзор произведений членов Куйбышевского союза композиторов, автор резюмирует: «Надо покончить с замкнутостью в себе, с творчеством ради творчества и выйти на широкую дорогу борьбы за выполнение задач, поставленными перед работниками искусств ЦК нашей партии, в преддверии Съезда советских композиторов, который состоится в I кв. 1947 г. в г. Москве»³ (ил. 11).

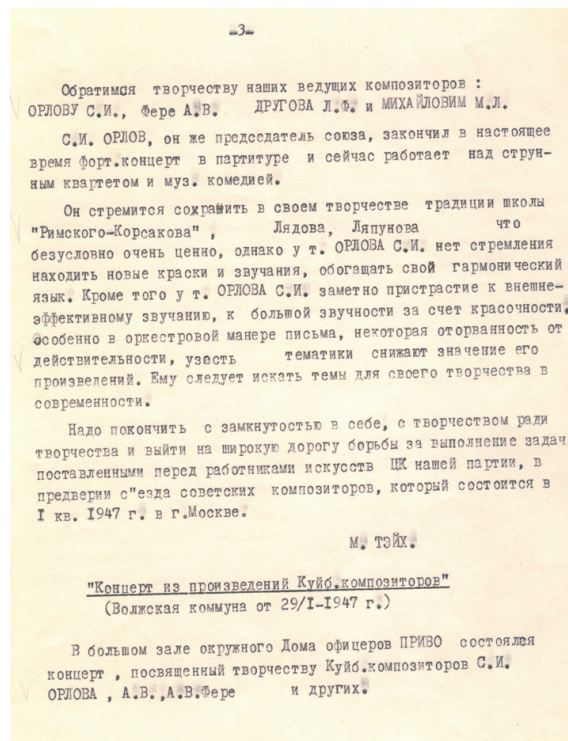
Роковое слово «формализм» здесь еще не произнесено, но тенденция очевидна. Упомянутый съезд прошел в 1948 г. и, по свидетельству В.Н. Бацин, председатель куйбышевской организации композиторов С.О. Орлов принял в нем участие [5, с. 228]. Последствия решений Пленума партии и Съезда композиторов, сказавшиеся на судь-

¹ Оголец А. Конкурс на лучшее музыкальное произведение // Волж. коммуна. 1943. 9 янв. (№ 7). С. 4.

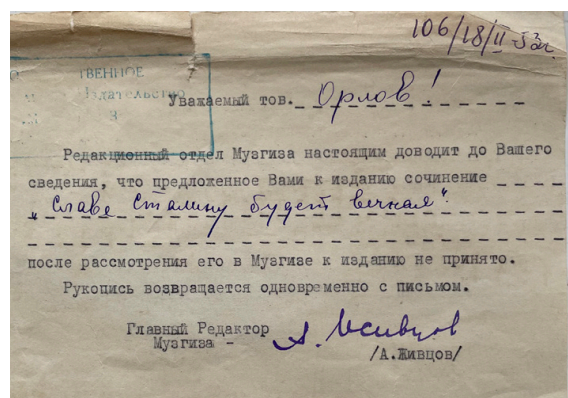
² Тейх М. Счет композиторам гор. Куйбышева // Волж. коммуна. 1946. 13 дек. (№ 245). С. 2.

³ Там же.

бах многих музыкантов, не обошли стороной и С.О. Орлова. Празднование 50-летия творческой деятельности не состоялось, почетное звание также не было присуждено. Кроме того, в уже анонсированном издании оратории «Слава Сталину будет вечная» также было отказано. Сообщение об этом пришло лишь в феврале 1953 г. (ил. 12).

Ил. 11. Волжская коммуна. 13.12.46

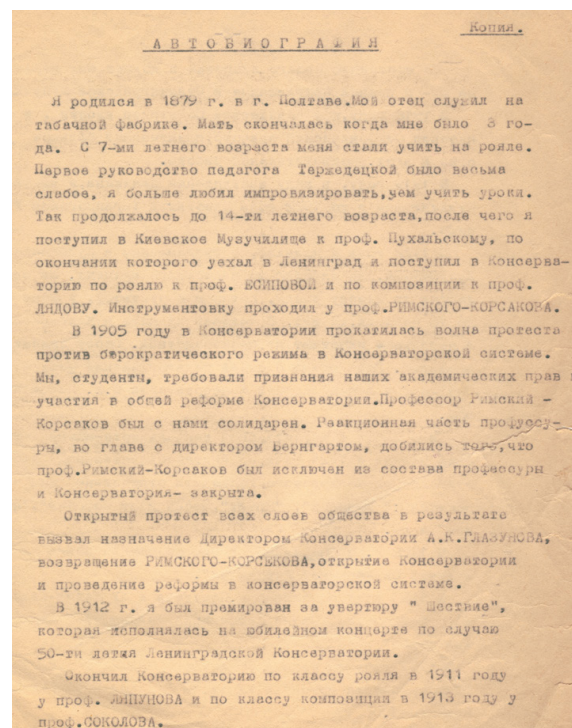

Ил. 12. Отказ Музгиза

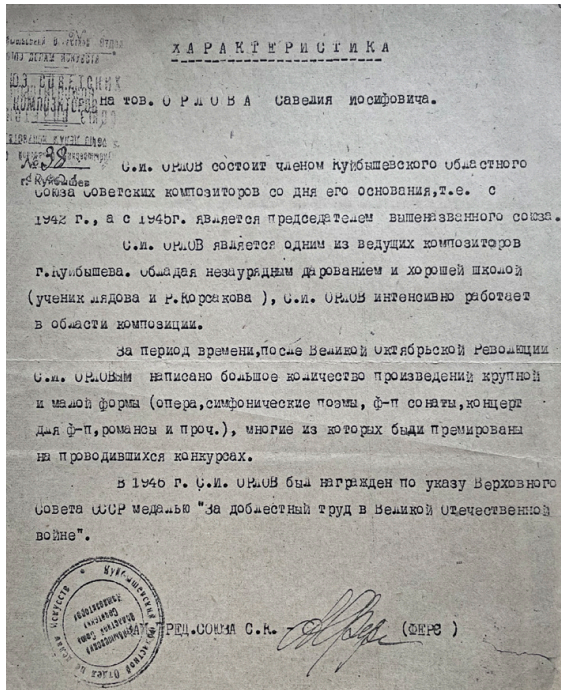
Несмотря на ощутимые волны критики из столицы, в Куйбышеве подготовка к 50-летию творческой деятельности С.О. Орлова шла своим чередом. Проходили концерты, как

авторские, так и Союза композиторов. Каждодневные заботы председателя Союза и преподавателя музыкального училища (классы фортепиано и ансамбля) занимали значительное время. В оставшиеся часы Орлов сочинял новые произведения. Послевоенный период можно считать самым плодотворным в его творчестве. В это время написаны оба фортепианных концерта, две симфонии, опера «Под новый год», множество романсов и фортепианных пьес, камерная музыка, обработки народных песен (соч. 67–119).

Помимо рукописей послевоенных сочинений, в архиве содержится ряд документов, подготовленных для юбилейных мероприятий 1947 года. Все они представлены в машинописном виде. Это автобиография (ил. 13, 14), выписки из самарской (куйбышевской) периодики, копии афиш и программ концертов начиная с 1918 г. (ил. 15, 16, 17), отзывы коллег (в том числе профессора Ленинградской консерватории О.К. Калантаровой), список многочисленных учеников с 1924 по 1946 год.

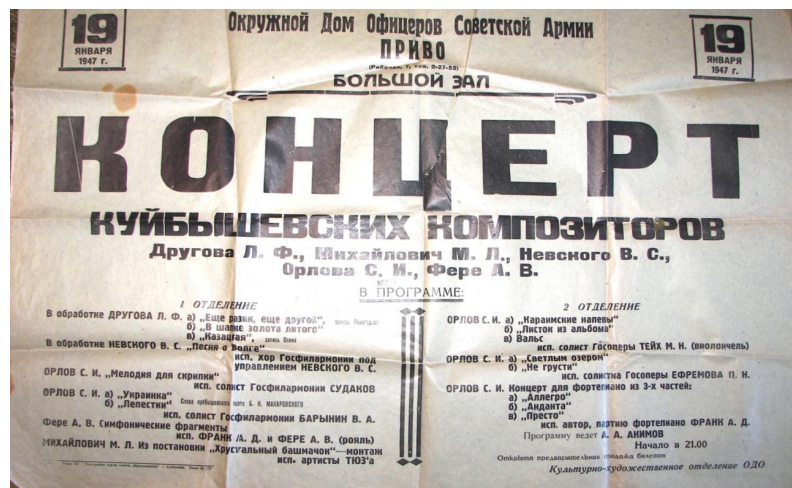
Ил. 13. Автобиография

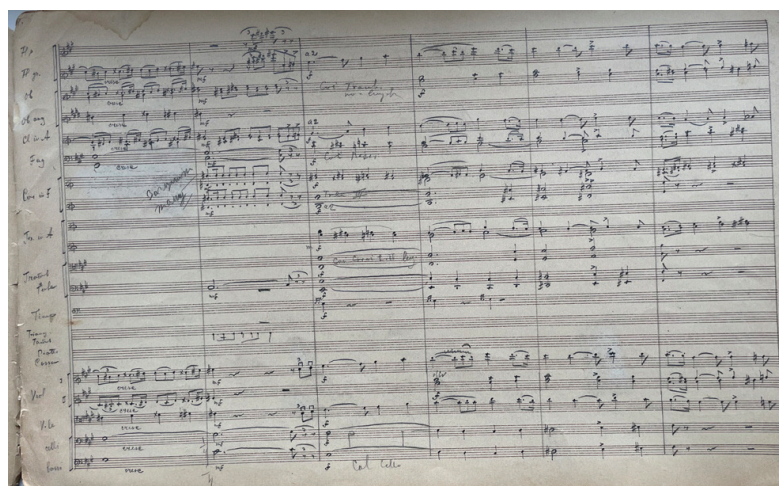
Ил. 14. Характеристика

Ил. 15. Афиша

Ил. 16. Афиша

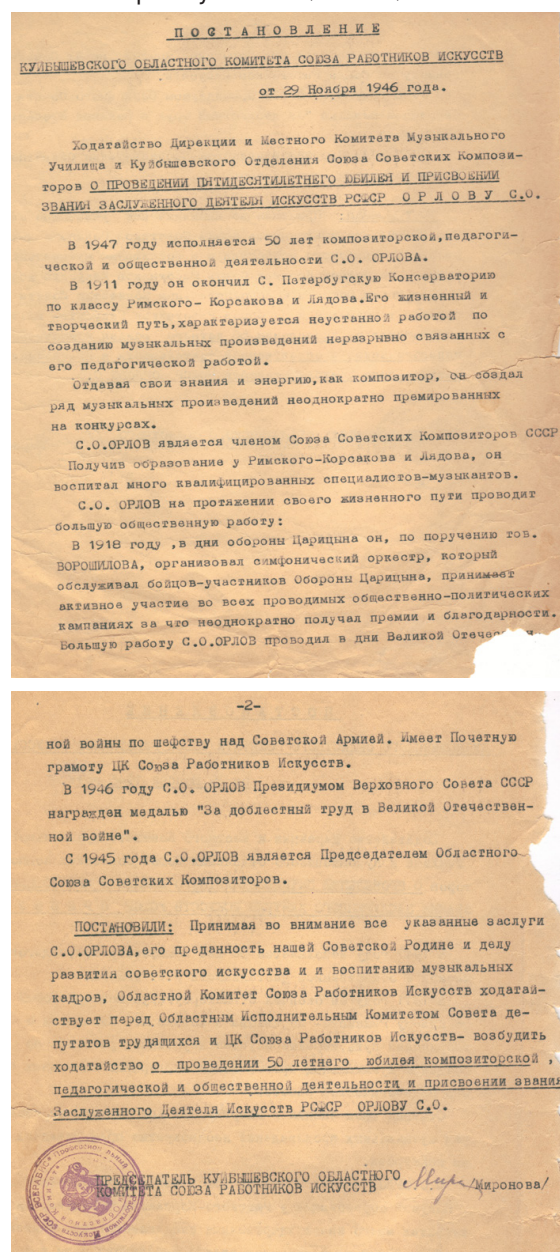

Ил. 17. Рукопись фрагмента симфонии

В результате ходатайства Куйбышевского музыкального училища и Куйбышевского отделения Союза Советских композиторов было выпущено постановление Куйбышевского областного комитета Союза работников искусств «О проведении пятидесятилетнего юбилея и присвоении звания заслуженного деятеля искусств РСФСР Орлову С.О.». Краткий текст документа гласит: «В 1947 году исполняется 50 лет композиторской, педагогической и общественной деятельности С.О. Орлова. В 1911 году он окончил С. Петербургскую Консерваторию по классу Римского-Корсакова и Лядова. Его жизненный и творческий путь, характеризуется неустанной работой по созданию музыкальных произведений неразрывно связанных с его педагогической работой. Отдавая свои знания и энергию, как композитор, он создал ряд музыкальных произведений неоднократно премированных на конкурсах. С.О. Орлов является членом Союза Советских Композиторов СССР.

Получив образование у Римского-Корсакова и Лядова, он воспитал много квалифицированных специалистов-музыкантов. С.О. Орлов на протяжении своего жизненного пути проводит большую общественную работу: в 1918 году, в дни обороны Царицына он, по поручению тов. Ворошилова, организовал симфонический оркестр, который обслуживал бойцов-участников Оборона Царицына, принимает активное участие во всех проводимых общественно-политических кампаниях за что неоднократно получал премии и благодарности. Большую работу С.О. Орлов проводил в дни Великой Отечественной войны по шефству над Советской армией. Имеет Почетную грамоту ЦК Союза Работников Искусств. В 1946 г. С.О. Орлов Президиумом Верховного Совета СССР награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". С 1945 г. С.О. Орлов является Председателем Областного Союза Советских Композиторов. Принимая во внимание все указанные заслуги С.О. Орлова, его преданность нашей

Советской Родине и делу развития советского искусства и воспитанию музыкальных кадров, Областной Комитет Союза Работников Искусств ходатайствует перед Областным Исполнительным Комитетом Совета депутатов трудящихся и ЦК Союза Работников Искусств – возбудить ходатайство о проведении 50 летнего юбилея композиторской, педагогической и общественной деятельности и присвоении звания Заслуженного Деятеля Искусств РСФСР Орлову С.О.»¹ (ил. 18).

Ил. 18. Постановление

¹ Цит. по машинописной копии документа, хранящейся в архиве композитора.

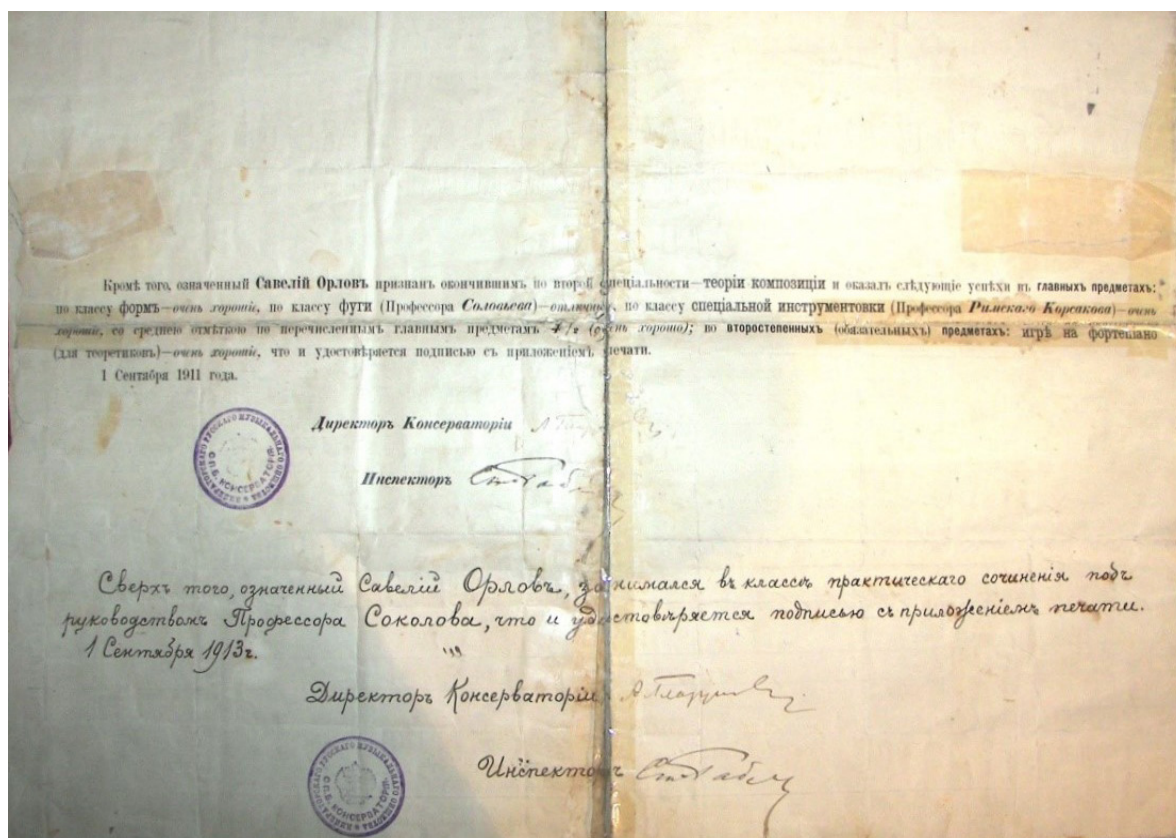
За этим текстом, полным канцеляризмами советской эпохи – целая жизнь, которая в известном смысле послужила связующим мостом для передачи музыкальных традиций Российской империи Советской России и далее Советскому Союзу.

Музыкант С.О. Орлов завершил образование в 1911 г. как пианист, в 1913 г. как композитор. В 1907 г. по семейной легенде участвовал в парижских Русских сезонах Сергея Дягилева. Об этом пишет Е.М. Цветова в своей книге, зная, вероятно, историю со слов членов семьи [1, с. 48]. В 2013 г. общественная организация «Альянс-Франсез-Самара» (в то время партнер Фестиваля имени Савелия Орлова) провела свое небольшое изыскание и обнаружила «следы» С.О. Орлова в архиве Парижской консерватории (ил. 19, 20). Пока не получено документального подтверждения, участие композитора в парижских Русских сезонах остается легендой.

Свое появление в Царицыне в 1913 г. С.О. Орлов объяснял состоянием здоровья, как он писал впоследствии в автобиографии. Деятельность же, которую развернул в провинциальном южном городе музыкант, требовала не только здоровья, но и профессионализма, и упорства, и недюжинного административного таланта. Легендарное поручение от Ворошилова создать в 1918 г. в Царицыне симфонический оркестр (что кажется чуть ли не фантастическим в годы Гражданской войны) могло бы также остаться легендой, если бы не фото, афиши и программы концертов того времени. Интересен состав симфонического оркестра, указанный в одной из программ. Среди музыкантов – выпускники Санкт-Петербургской, Московской и Пражской консерваторий, артисты оркестров Русской оперы и Итальянской оперы, музыканты Варшавской и Московской филармоний (ил. 21, 22).

Ил. 19. Диплом консерватории

Ил. 20. Диплом консерватории (оборотная сторона)

Ил. 21. Царицын, оркестр, 1913 г.

Ил. 22. Царицын, 1916 г.

Русское Музыкальное Общество
Царицынское Отделение
..... при участии
организации-Моряков-Царицанъ
въ Общественномъ Собрании
..... въ Пятницу 2-15 марта 1918 г.
состоится первый

**СИМФОНИЧЕСКІЙ
КОНЦЕРТЪ**

подъ управленіемъ Директора Музыкальнаго Училища
С. И. Орлова
при участіи преподавателя Музыкальнаго Училища
А. К. ДРУЖИНИНА (цугъ-тромбонъ)
и оркестра въ составѣ 55 человекъ.
Начало въ 8 час. вечера.

Весь чистый сборъ съ этого концерта поступитъ
въ пользу Матросскаго Университета.

Солисты оркестра.

М. Я. Пестеръ —Скрипачъ, свободный художникъ окончилъ Петроградскую Консерваторію у проф. Ауэра съ большой серебряной медалью.

П. Ч. Фиоренцано —Скрипачъ, артистъ Итальянской оперы.

К. А. Быковская —Скрипачка, ученица профессора Пресса (Преподавателя Московской Консерваторіи).

П. Н. Линицкій —Виолончелистъ, преподаватель Царицынскаго Музык. учил.

Ф. В. Пейзаръ —Контрабасистъ, окончилъ Пражскую Консерваторію.

Н. Ф. Мызинъ —Альтистъ, артистъ Русской Оперы.

Н. Р. Бахтинъ —Флейтистъ, окончилъ Московскую Филармонію.

Л. М. Грунтовичъ —Гобоистъ, окончилъ Варшавскую Филармонію.

Б. Н. Погребнякъ —Англійскій рожокъ, окончилъ Саратовскую Консерваторію.

Д. Г. Морозовъ —Кларнетистъ, артистъ Русской Оперы.

К. А. Иоанно —Фаготистъ, окончилъ Московскую Консерваторію.

Н. А. Сивковъ —Волторнистъ, окончилъ Саратовскую Консерваторію.

Г. П. Брумбергъ —Трубачъ, артистъ Русской Оперы.

А. К. Дружининъ —Тромбонистъ, преподаватель Царицынскаго Музыкальнаго училища.

Д. В. Шабонкинъ —Литавристъ и ксилофонистъ, артистъ Русской Оперы.

А. И. Кеклава —Рояль, преподават. Царицынск. Музык. Училища.

Концертмейстеръ **М. С. Пестеръ**.

Инспекторъ оркестра **А. К. Дружининъ**.

Главный администраторъ **М. Ф. Абрамъевъ**.

Ил. 23. Программа концерта, 1918 г.

Формирование относительно большой группы квалифицированных оркестрантов для исполнения симфонической музыки можно объяснить несколькими причинами. Это бегство музыкантов в глубину бывшей империи из бедствующих столиц. И, в известном смысле, городская культурная среда, созданная прежними поколениями местных музыкантов, а также стремление новой власти к культурному строительству, но уже на иных основаниях, нежели прежде. На афише первого Симфонического концерта «под управлением директора музыкального училища С.И. Орлова» обозначены его организаторы – «Русское Музыкальное Общество, Царицынское Отделение при участии Организации-Моряков-Царицан в Общественном Собрании». И ниже: «Весь чистый сбор с этого концерта поступит в пользу Матросского Университета» (ил. 23). Какие бы ни были объективно сложившиеся обстоятельства такого чрезвычайного события, как организация симфонического оркестра в провинциальном городе, роль его организатора трудно переоценить.

Директорство Орлова в Царицынских музыкальных классах, ставших впоследствии Музыкальным училищем, отмечено в архиве фотографиями класса и воспоминаниями ученика Г. Домбаева и сотрудницы Егерева-Кисовой. Из этих музыкальных классов вышли известные музыканты и деятели искусства, среди которых будущий ректор Горьковской консерватории Григорий Домбаев и известный композитор Константин Листов. Первый оставил трогательные воспоминания о времени учебы в Царицынских музыкальных классах у пианиста и композитора С.О. Орлова. Егерева-Кисова, работавшая вместе с Орловым в Царицыне, вспоминает, что в момент назначения его руководителем школы учреждение было на грани закрытия: «...работа школы не ладилась и недавно организованный

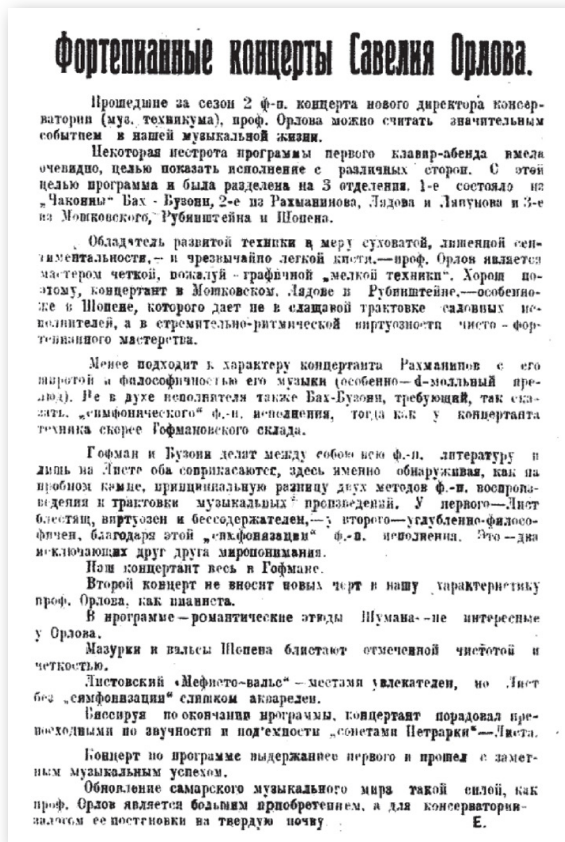
музыкальный коллектив был на краю полного развала»¹. Савелий Иосифович (так в Царицыне называли Орлова, отчество Осипович закрепилось за ним в Самаре) способствовал объединению музыкантов города с неравнодушной к искусству интеллигенцией. Как пишет Егерева-Кисова, он, «обладая относительно твердым характером, в достаточной степени сумел изменить откровенно коммерческий стиль работы школы, насаждая традиции и художественные принципы, необходимые для ведения нормального учебного процесса и воспитания хорошего музыкального вкуса»². Егерева-Кисова вспоминает и решительные новации С.О. Орлова в культурной жизни города – регулярные педагогические концерты, в которых часто выступал и сам директор, и вечерние встречи для знакомства с новой музыкой, где он исполнял свои произведения; также упоминает о нотных изданиях произведений композитора «царицынского периода» (сведений о них не обнаружено).

В 1922 г. С.О. Орлов приехал в Самару, где сразу же проявил себя в различных видах музыкальной деятельности. Он организовал Народную консерваторию и развернул в ней активную просветительную работу, начал преподавать в Музыкальном техникуме и активно концерттировать. Первые сольные фортепианные концерты, судя по всему, стали заметным событием культурной жизни города. Е.М. Цветова пишет, что на первый концерт «пришла вся музыкальная Самара» [1, с. 48]. Далее последовала целая серия исторических концертов, каждый из которых предварялся комментарием и проходил в трех отделениях (это были камерные концерты и фортепианные вечера). В самарском ежемесячном журнале литературы, искусств и театра «Гонг» в январе

¹ Цит. по машинописному экземпляру воспоминаний «Слово о С.И. Орлове», хранящемуся в архиве композитора.

² Там же.

1923 г. была опубликована рецензия на «два клавирабенда проф. Орлова» за подписью таинственного «Е.» (ил. 24).

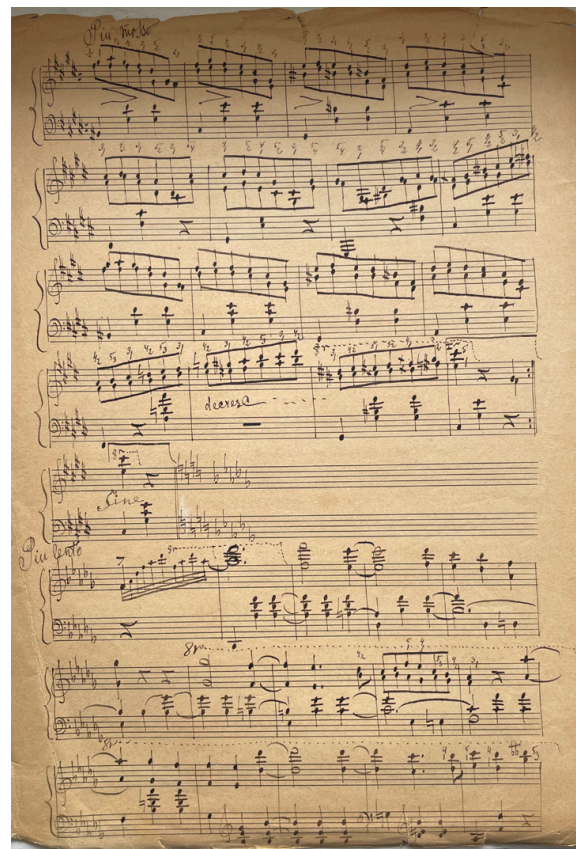

Ил. 24. Рецензия, 1923 г.

Весьма осведомленный в современных реалиях фортепианного исполнительства рецензент в числе прочего сообщал: «...обладатель развитой техники в меру сдержанной, лишенной сентиментальности, — и чрезвычайно легкой кисти, — проф. Орлов является мастером четкой, пожалуй — графичной «мелкой техники». Хорош поэтому концертант в Мошковском, Лядове и Рубинштейне, — особенно же в Шопене, которого дает не в слащавой трактовке салонных исполнителей, а в стремительно-ритмической виртуозности чисто фортепианного мастерства. Менее подходит к характеру концертанта Рахманинов с его широтой и философичностью его музыки (особенно — d-мольный прелюд). Не в духе исполнителя также Бах-Бузони, требующий, так сказать, «симфонического» ф.-п. исполнения, тогда как у концер-

танта техника скорее Гофмановского склада». Далее критик обращается к двум крупнейшим фигурам тогдашнего фортепианного Олимпа Йозефу Гофману и Ферруччо Бузони, отдавая предпочтение последнему, Орлова же сравнивая с первым. В заключение рецензент пишет: «Обновление самарского музыкального мира такой силой, как проф. Орлов, является большим приобретением, а для консерватории — залогом ее постановки на твердую почву» (сохранены авторские орфография и пунктуация. — Д.Д.) [13, с. 34].

О фортепианной технике С.О. Орлова можно судить не только по мнениям рецензентов, оставленным свидетельствам или по семейным воспоминаниям, но и по фактуре его фортепианных сочинений, аккомпанементу романсов и особенно по транскрипциям. Так, переложение шопеновского «Вальса» до-диез минор соч. 64 № 2 изобилует не только октавными удвоениями мелодии, но и двойными нотами в каскадах быстрых пассажей (ил. 25).

Ил. 25. Шопен — Орлов. Вальс до-диез минор

СОЛОВЕЙ
Переложение для фортепиано
С. Орлова

Ил. 26. Алябьев – Орлов. Соловей

Для исполнения таких кунштюков необходимы необычайно легкая рука и «быстрые» пальцы. Чрезвычайно эффектное переложение «Соловья» Александра Алябьева представляет собой чуть ли не энциклопедию фактурных приемов романтического пианизма от Франца Листа до Сергея Ляпунова (ил. 26).

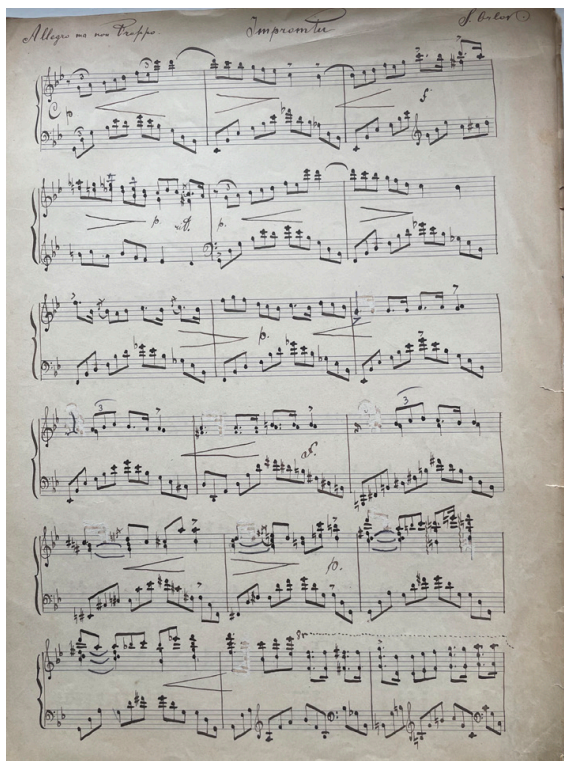
Многочисленные фортепианные пьесы и концерты Савелия Орлова – явные и прямые наследники виртуозного европейского пианизма XIX в. и его русской версии – фортепианного искусства П.И. Чайковского, композиторов-«кучкистов», братьев Рубинштейнов (ил. 27).

Каталог сочинений, составленный автором, начинается с «Шествия» соч. 1 для симфонического оркестра. Пьеса получила премию и была исполнена во время празднования 50-летнего юбилея Санкт-Петербургской консерватории в 1912 году.

Когда в пылу безумной страсти
(романс для драматического сопрано)
Алlegro non troppo музыка С. Орлова
слова Берсеновой

Ил. 27. Орлов. Романс

Самое раннее сочинение, хранящееся в архиве, это «Экспромт» для фортепиано, датированный 1900 г. (в рукописных листочках, завершающих машинописный каталог неизвестного авторства, он значится в самом конце под № 114) (ил. 28). Последнее отмеченное автором произведение 1950 г. – «Вальс» фа-диез минор для фортепиано (ил. 29). Между ними пятьдесят лет. На протяжении полувека композитор обращался к разным жанрам, образам и темам: увлекался русскими песнями (Вариации для балалайки и фортепиано «Эко сердцу, эко бедное мое...») или восточным фольклором («Караимские напевы» для виолончели и фортепиано), писал идеологически выдержанные сочинения (Симфонические поэмы к 15-летию, к 20-летию Великого Октября) или произведения на сказочно-бытовой сюжет (опера «Под Новый год»). Сочинения для голоса и хора представлены обработками народных песен и романсами, песнями-маршами и балладами.

Ил. 28. Экспромт (рукопись)

Почти все они написаны на стихи современников: Н. Жоголева, В. Лебедева-Кумача, С. Кирсанова, М. Танка, А. Прокофьева, С. Щипачева, В. Багрова и т. д. Фортепианные миниатюры «Экспромт» 1900 г. и «Вальс» 1950 г., обрамляющие все композиторское наследие С.О. Орлова, прочными нитями связывают его с Серебряным веком русской культуры. Их прозрачная и вместе с тем рельефная фактура, простая и одновременно терпкая гармония, непритязательная и удивительно изящная мелодика восходят к интонационному строю фортепианных миниатюр Анатолия Лядова и раннего Александра Скрябина. В «Экспромте» молодой композитор, глядя в смутную даль времени, будто угадывает себя самого, но уже зрелого в «Вальсе». И в той и в другой пьесе ощущается мягкий элегический тон прощания, облеченный то в характер юного стремления к ускользающему идеалу, то в легкие и печальные движения грациозного танца. Восходящие интонационные движения «Экспромта» своеобразно отражаются в нисходящих мотивах «Вальса».

Ил. 29. Вальс (рукопись)

Архив Савелия Орлова свидетельствует о его многогранной деятельности в области музыкального искусства и образования, а также неустанной композиторской работе. Вынужденные перерывы связаны с некоторыми жизненными обстоятельствами. Периоды творческого молчания соответствуют времени переездов и обустройства на новых местах: Царицын – Таганрог – Самара (1919–1923). Связаны эти паузы с напряженной работой по организации концертов в Самаре и с активным участием в них (1927). Администрирование образовательной деятельности в музыкальном училище на фоне постоянно меняющихся требований вышестоящих организаций также иногда препятствовало творческому процессу (1934–1936). Преподавательская работа отнимала массу времени и сил, не оставляя их для творчества (1939–1940). Начиная с первого военного года, и чем дальше, тем больше, Орлов-композитор трудился над новыми сочинениями. Драматические события военного времени давали и темы для творчества, и мотивацию для композитор-

ской работы. Наиболее плодотворным, как было сказано выше, стал период 1944–1950 годов. Тогда было написано множество произведений, в том числе симфонии, концерты, оратория, опера, вокальные и фортепианные миниатюры, некоторые из них стали вершинами творчества композитора.

Что бы ни делал в своей творческой жизни Савелий Осипович Орлов – поднимал музыкальную жизнь в Царицыне, занимался организацией образования или создавал симфонический оркестр; играл клавирабенды или исторические концерты в Самаре; вел просветительскую деятельность в Народной консерватории или директорствовал в Музыкальном училище; учил подрастающее поколение или сочинял музыку – везде он оставил свой след. Его деятельность была направлена на передачу традиции, соответствовала высокой этической цели служения искусству. Способствовала она и укреплению профессиональных устоев академической музыки на Самарской земле. Следующему поколению музыкантов было на что опереться в своей работе.

Архив композитора Савелия Орлова имеет очевидную историческую ценность. Для того чтобы творческая жизнь выдающегося деятеля самарской музыкальной культуры выстроилась в логичную цепь взаимосвязанных событий необходима работа с архивом. Нужны поиски источников, сверка имен и дат, определение персон на фотографиях, их верификация и многое другое. Архив должен быть приведен в стройный

порядок. Это зависит не только от волеизъявления и профессионализма какого-либо исследователя, но и от степени доступности массива документов, хранящихся в частных руках. Помимо исторической ценности архив композитора Савелия Орлова имеет и ценность художественную. Ноты музыкальных произведений, которые составляют большую его часть, представлены в основном в рукописях. Они год от года ветшают, некоторые пометки, особенно карандашные, плохо читаются. Пройдет еще некоторое время и все они обратятся в прах. Эти рукописи должны быть оцифрованы и сохранены, а впоследствии набраны в нотных редакторах и изданы небольшим тиражом. Некоторые из них могут включаться в учебный репертуар самарских музыкальных учебных заведений. Отечественная музыка состоит не только из известных имен и хрестоматийных произведений.

Изучение произведений самарского композитора Савелия Орлова позволит воспитать в учащихся любознательность, пробудить интерес к российской академической музыкальной традиции в ее разных проявлениях. Произведения С.О. Орлова достойны исполнения и концертной жизни. Рукописи его сочинений не могут и не должны лежать на полке. Музыка сочиняется, чтобы звучать. Если верны слова классика русской литературы о том, что рукописи не горят, то у архива композитора Савелия Орлова должна быть счастливая судьба.

Список литературы

1. Цветова Е.М. Возрожденный «Олимп»: Из истории музыкальной жизни Самары – Куйбышева. Самара: Кн. изд-во, 1991. 168 с.
2. Автографы: Культура и искусство Самар. обл. / отв. ред. и сост. С.П. Хумарьян. Тольятти: Ника, 1998. 278 с.
3. Самарское музыкальное училище сквозь призму поколений (1902-2002): материалы Междунар. науч.-практ. конф. 25-26 нояб. 2002 г.: в 2 т. Т. 2: Мемуары. Самара: Изд-во СГПУ, 2003. 186 с.

4. Семёнов В.Т. Из истории фортепианного исполнительства и образования в Самаре // Академические тетради. Вып. 3: Музыкальное развитие студента: инновационные идеи и перспективы: межвуз. сб. науч. ст. / СГАКИ. Самара, 2004. С. 95-110.
5. Бацун В.Н. Русские композиторы XX-XXI вв.: учеб. пособие. Самара: Изд-во СГПУ, 2006. 324 с.
6. Это надо сберечь: произведения самарских композиторов. Вып. 1: Произведения для хора / сост.: Н.Н. Герасимов, В.Т. Семенов (рук.), А.И. Цыганов. Самара: Артель, 2007. 128 с.
7. Это надо сберечь: произведения самарских композиторов. Вып. 2: Произведения для голоса и вокального ансамбля / сост.: Н.Н. Герасимов, В.Т. Семенов (рук.), А.И. Цыганов. Самара: Артель, 2007. 102 с.
8. Это надо сберечь: произведения самарских композиторов. Вып. 3: Произведения для фортепиано / сост.: Н.Н. Герасимов, В.Т. Семенов (рук.), А.И. Цыганов. Самара: Артель, 2007. 118 с.
9. Фортепианные произведения самарских композиторов 2015: репертуар. сб.: [ноты] / сост. В.Т. Семёнов; СГИК. Самара, 2015. 157 с.
10. Шумилина Ю. Последний романтик // Самарские судьбы. 2007. № 12. С. 94-107.
11. Иванов В. Имени Савелия Орлова // Самара и Губерния: обл. журн. 2011. № 2. С. 80-81.
12. С.О. Орлов: страницы жизни и творчества: материалы и документы / сост.: Д.А. Дятлов, Н.С. Миловидова; авт. предисл. Н.С. Миловидова. Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2011. 36 с.
13. Фортепианные концерты Савелия Орлова / Е. // Гонг: журнал лит., искусства и театра. Самара, 1923. № 1 (январь). С. 34.

Сведения об авторе:

Дятлов Дмитрий Алексеевич, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры фортепиано Самарского государственного института культуры

ул. Фрунзе, 167, Самара, 443010
diatlovda@mail.ru

Дата поступления статьи: 12.05.2023

Одобрено: 26.06.2023

Дата публикации: 30.06.2023

Для цитирования:

Дятлов Д.А. Архив композитора Савелия Орлова: к проблеме актуализации // Сфера культуры. 2023. № 2 (12). С. 127–147. DOI: 10.48164/2713-301X_2023_12_127

УДК 78,071.1(470.43)

DOI: 10.48164/2713-301X_2023_12_127

D.A. Dyatlov

Samara
The Samara State Institute of Culture
diatlovda@mail.ru

ARCHIVE OF COMPOSER SAVELY ORLOV: ON THE PROBLEM OF ACTUALIZATION

The article is devoted to the archive of the famous Samara composer Savely Orlov. The archive does not reflect the life and work of the musician in detail, some part should be considered lost. Nevertheless, the surviving volume of documents can become the subject of study by local history specialists, historians, culturologists, and art historians. The archive includes photographic materials and documents from the end of

the 19th to the middle of the 20th century, published works from 1924 to 1946, and the composer's manuscripts from 1900 to 1950. The collection of evidence of the era and musical manuscripts is of historical and musical value.

Keywords: Savely Orlov, Kuibyshev Union of Soviet Composers, Russian music of the 20th century, Soviet music, musical culture of Samara.

References

1. Cvetova, E.M. [1991] *Vozrozhdenyj "Olimp": Iz istorii muzykal'noj zhizni Samary – Kujbysheva* [Revived Olymp: from the History of the Samara – Kuibyshev Music Life]. Samara: Knizhnoe Izdatelstvo. (In Russian).
2. *Avtografy: Kul'tura i iskusstvo Samarskoj oblasti* (1998) [Culture and Art of Samara Region]. Ed. & compl. by S.P. Khumaryan. Togliatti: Nika. (In Russian).
3. *Samarskoe muzykal'noe uchilishhe skvoz' prizmu pokolenij (1902–2002): Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii 25–26 noyabrya 2002 goda: V dvux tomakh. Tom II: Memuary* (2003) [Samara Music School through the Generations Prizm (1902–2002): Proceedings of the International Scientific Practical Conference November 25–26, 2002: in 2 vols. Vol. 2: Memoirs]. Samara: Samara State Pedagogical University. (In Russian).
4. Semyonov, V.T. (2004) *Iz istorii fortepiannogo ispolnitel'stva i obrazovaniya v Samare* [From the History of Piano Performing and Education in Samara] *Akademicheskie tetradi. Vy`pusk 3. Muzykal'noe razvitie studenta: innovacionnye idei i perspektivy: mezhvuzovskij sbornik nauchny`x statej* [Academic Notes. Issue 3. Music Development of a Student: Innovative Ideas and Perspectives: Interinstitutional Collection of Scientific Papers]. Samara: Samara State Academy of Culture and Arts, 95–110. (In Russian).
5. Bacun, V.N. [2006] *Russkie kompozitory XX–XXI vekov: Uchebnoe posobie* [Russian Composers of the XXth–XXIst Centuries: Handbook]. Samara: Samara State Pedagogical University. (In Russian).
6. *"E'to nado sberech": proizvedeniya samarskix kompozitorov* (2007) ["This Has To Be Saved": Works by Samara Composers]. Compl. N.N. Gerasimov, V.T. Semenov, A.I. Cyganov. Issue 1: Works for Choir. Samara: Artel. (In Russian).
7. *"E'to nado sberech": proizvedeniya samarskix kompozitorov* (2007) ["This Has To Be Saved": Works by Samara Composers]. Compl. N.N. Gerasimov, V.T. Semenov, A.I. Cyganov. Issue 2: Works for Voice and Vocal Ensemble. Samara: Artel. (In Russian).

8. *"E'to nado sberech": proizvedeniya samarskix kompozitorov* (2007) ["This Has To Be Saved": Works by Samara Composers]. Compl. N.N. Gerasimov, V.T. Semenov, A.I. Cyganov. Issue 3: Works for Fortepiano. Samara: Artel. (In Russian).
9. *Fortepiannye proizvedeniya samarskix kompozitorov 2015: repertuarnyj sbornik [Noty]* (2015) [Fortepiano Works of Samara Composers 2015: Repertoire Collection: Sheet Music]. Compl. by V.T. Semyonov. Samara: Samara State Institute of Culture. (In Russian).
10. Shumilina, Yu. (2011) Poslednij romantik [The Last Romantic]. *Samarskie sud'by* [Samara Fates], No.12, 94-107. (In Russian).
11. Ivanov, V. (2007) Imeni Saveliya Orlova [Named after Saveliy Orlov]. *"Samara i Guberniya" oblastnoj zhurnal* [Samara and the Province Regional Journal], No. 2, 80-81. (In Russian).
12. *S.O. Orlov: stranicy zhizni i tvorchestva: materialy i dokumenty* (2011) [S.O. Orlov: Pages from Life and Creative Work: Materials and Documents]. Compl. by D.A. Dyatlov, N.S. Milovidova; Author's Preface by N.S. Milovidova. Samara: Samara State Academy of Culture and Arts. (In Russian).
13. Fortepianny`e koncerty` Saveliya Orlova (1923) [Saveliy Orlov's Piano Concerts]. *Gong: zhurnal literatury`, iskusstva i teatra* [Gong: Literature, Art and Theatre Journal]. Samara. No. 1 (January), 34. (In Russian).

About the author:

Dmitry A. Dyatlov, Doctor of Art History, Professor, Professor at the Piano Department of the Samara State Institute of Culture

167 Frunze Str., Samara, 443010
diatlovda@mail.ru