

DOI: 10.24412/2618-9461-2025-4-64-72
УДК: 78.071.1

Шмелева Полина Павловна, аспирант кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Shmeleva Polina Pavlovna, postgraduate student at the Department of General Music History of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory

E-mail: shmelevapolina1507@gmail.com

ФЕНОМЕН ЭМИЛИИ МАЙЕР: ЖЕНЩИНА-КОМПОЗИТОР В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОКОВ

Статья посвящена восприятию современниками творчества немецкой женщины-композитора XIX в. — Эмилии Майер (1812–1883). Автор обращается к важным для биографии композитора документам того времени: к эссе оперной певицы и писательницы Элизабет Сангалли-Марр, опубликованному в 1877 г. при жизни композитора, к воспоминаниям юной жительницы Штеттина Марии Зиллинг, лично знакомой с композитором, а также к рецензиям и откликам слушателей, почерпнутым из газет XIX в. Изучив эти материалы, автор делает вывод о том, что незаурядная личность Эмилии Майер высоко оценивалась современниками, хотя фигура женщины-композитора вызывала их удивление. В настоящее время творчество Эмилии Майер возрождается, и документальные свидетельства её деятельности имеют важное значение для историков музыки.

Ключевые слова: Эмилия Майер, романтизм, женщина-композитор, архивные документы, восприятие современников, музыка Германии XIX в.

THE PHENOMENON OF EMILIE MAYER: A WOMAN COMPOSER AS PERCEIVED BY HER CONTEMPORARIES

The article is devoted to the perception of the work of Emilie Mayer (1812–1883), a German composer of the 19th century, by her contemporaries. The author studies documents of the time that are important for the composer's biography: an essay by an opera singer and writer Elisabeth Sangalli-Marr, published in 1877 during the composer's lifetime, the memoirs of Maria Zilling, a young woman from Stettin who knew the composer personally, as well as reviews and audience feedback taken from 19th-century newspapers. After studying the materials, the author concludes that Emilie Mayer's extraordinary personality was highly appreciated by her contemporaries, though the figure of the woman composer surprised them. Emilie Mayer's work is currently being revived, and the documentary evidence of her work is of great importance to music historians.

Key words: Emilie Mayer, Romanticism, woman composer, archival documents, contemporaries' perception, 19th-century German music.

Эмилия Майер (1812–1883) — немецкая женщина-композитор эпохи романтизма. В отечественном музыковедении Эмилия Майер практически не известна, её имя отсутствует в различных книгах и учебниках. Например, мы не находим упоминания о ней в фундаментальном коллективном труде под редакцией Тамары Эрастовны Цытович «Музыка Австрии и Германии XIX века» [4; 5]. В России в последнее время появились диссертации, а также статьи, посвященные Кларе Шуман [6], Фанни Мендельсон [1; 3], однако всестороннего исследования о личности и творчестве Эмилии Майер на русском языке пока не существует.

В свое время Эмилия Майер была достаточно известным композитором, но после смерти её имя более ста лет пребывало в забвении. Однако в настоящее время внимание исследователей обращено к расширению контекста и возрождению новых имен. Интерес проявляется не только к вершинам музыкального искусства, но и к заполнению существующих пробелов в знаниях об определенной эпохе: о творчестве «малых мастеров», о культурной жизни региональных центров, о музыкальной практике. Таким образом в Германии, родной стране композитора, относительно недавно открыли музыку Эмилии Майер. Сейчас её жизнь и творчество рассматриваются прежде всего в немецкой литературе.

О ней пишут монографии, статьи, исполняют, изучают и записывают её музыку. Одним из основных источников является монография Альмут Рунге-Воль, написанная в 2003 г. [20]. Это подробное исследование о жизни и творчестве композитора. В книге автор опирается на сохранившиеся архивные документы (в основном, письма и газетные статьи), а также в приложении приведен список всех сочинений Майер с описанием премьеры, издания и времени создания. Также интерес представляет новое исследование, опубликованное в 2021 г., — книга Барбары Бойс [10], посвященная личности композитора. В 2020 г. в США была написана диссертационная работа о песенном жанре в творчестве Эмилии Майер [21].

Кроме научных исследований, музыку Эмилии Майер в настоящее время записывают и издают в виде CD-дисков. Один из таких примеров — запись симфоний № 3 и № 6 в 2021 г. компанией «Hänssler classic».

Причина возрождения интереса к творчеству Эмилии Майер кроется не только в новом направлении музыковедения, но и в том, что её творческое наследие необычно. Об этом, как об особом исключении, писали и современники композитора. В отличие от ряда других женщин-композиторов XIX в., чаще всего работавших в жанре фортепианной и вокальной миниатюры,

Эмилия Майер проявила себя как симфонист (восемь симфоний) и мастер крупных инструментальных жанров (струнный квартет, фортепианные трио, сонаты). Для овладения жанрами требовалась профессиональная композиторская школа, которую в то время девушки могли получить только частным образом. Был важен как талант, так и серьезное обучение, на которое решалась не каждая: чаще всего на первом месте оказывалась семейная жизнь, а не творческая карьера.

В выборе жанров Эмилия Майер продолжала традиции Людвиг ван Бетховена, что позволило современникам называть её «Бетховен в женском обличье» («a female Beethoven»); это определение попадает в популярной журналистике, в том числе в сетевой) [9]. Кроме того, она была ученицей Карла Лёве (1796–1869) и Адольфа Бернхарда Маркса (1795–1866), что также определило стиль композитора.

Творчество Эмилии Майер в свое время было известно многим слушателям и музыкантам-профессионалам. Она организовывала исполнение своих сочинений, проводила сольные концерты, искала возможности публикации произведений. Многие её сочинения приобрели популярность. Конечно, композитор получала разные отклики на свое творчество, и для нас интересно, как именно воспринимали современники этот феномен. Кроме того, изучить этот аспект крайне важно для исследователя, так как это позволяет глубже понять личность и взгляды композитора. Об этом также пишет Сергей Павлович Полозов: «Знакомство со взглядами композитора может происходить и через эпистолярное наследие (письма, литературные труды), воспоминания современников и т. п. По существу, такое общение можно считать начальной, отправной точкой в понимании музыки, так как полученная информация исходит “из первых рук”. Данная информация имеет большое значение прежде всего для осмысления процессов, происходящих в истории музыки» [2, с. 50]. В этой статье мы обратимся к рецензиям критиков на творчество Эмилии Майер и к важным для биографии композитора документам того времени.

В XIX в. в публикации и критике придавали значение не только творчеству, но и личности композитора, в том числе его внешности. Возник культ гениев, таких как Николо Паганини, Ференц Лист, Фридерик Шопен. В том числе публиковались биографии великих композиторов прошлого, в первую очередь в прессе, а затем и в книгах. О женщинах в музыке писали больше как об исполнительницах. Здесь же мы встречаемся с личностью женщины-композитора, которая должна была

пробудить интерес публики и привнести нечто новое.

Показательно, что один из самых основных документов в исторической линии Эмилии Майер — биографическое эссе оперной певицы Элизабет Сангалли-Марр (1828–1901)¹ — написала также женщина. Статья была опубликована в 1877 г. в «Neue Berliner Musikzeitung», где автор подробно описала историю жизни композитора. Скорее всего они были знакомы и лично общались по поводу публикации эссе. Здесь очень точно описано детство Эмилии Майер, её уроки с первым учителем, а также приводится список (неполный) творческого наследия композитора, благодаря которому мы знаем о существовании некоторых произведений (неопубликованных, либо утерянных).

Биографическое эссе Элизабет Сангалли-Марр

Приводим текст эссе в полном виде в двух частях². Попутно будем комментировать факты, заслуживающие особого внимания.

Часть I

«В музыкальном мире редко встречаются независимые талантливые женщины. Несмотря на то что литературный мир изобилует талантливыми писательницами, женщин-композиторов немного. И среди этих немногих выделяется Эмилия Майер. Ее творчество подобно бурлящему источнику, каждое чувство и душевная ситуация становятся музыкой. По характеру тихая, спокойная и несколько замкнутая, она начинает свою карьеру в поисках признания, а не из-за необходимости заработка. Музыка для нее — это идеал любви, веры и надежды, наполняющий ее жизнь. Ее жизнь связана исключительно с музыкальным искусством, которому она самоотверженно отдает все свои силы и энтузиазм. Если бы с самого начала Эмилией Майер руководила жажда всеобщего признания, ее сочинения наверняка стали бы всемирно известны. Однако в течение первого десятилетия учебы, проведенного в провинции под руководством известного композитора, автора баллад Карла Лёве из Штеттина, чье священное служение музыке с горделивой сдержанностью исключало всякие помпезные почести, и под влиянием кристально чистой натуры этого художника его самая талантливая ученица последовала его примеру.

Эмилия Майер, родом из Мекленбурга, выросла в городе Фридланд, где ее отец, аптекарь, пользовался уважением общества³. Еще в четыре года она продемонстрировала удивительный музыкальный талант, способность выразить свои чувства через пение. Ее

¹ Она была известной оперной певицей, выступавшей в Вене, Гамбурге, Париже. В газете Вены «Fremden-Blatt» [11, с. 5] есть заметка о том, что она выступала в главной роли в Театре Талии в Гамбурге, а её муж был постановщиком пьесы.

² Перевод выполнен автором статьи.

³ Эта фраза нуждается в комментарии. У отца Эмилии Майер была большая семья, где росло пятеро детей, она была третьим ребенком. Однако история провинциальной семьи Майер не так проста, как кажется на первый взгляд. В их семье произошла трагедия. Первая жена отца Фридерика Генриетта Майер, погибла после рождения первого сына. Вторую жену, мать композитора, Генриетту Каролину Майер, настигла та же участь, и в возрасте 24 лет она умерла при родах. Отец не мог забыть об этом горе и счел его предначертанным роком. В 1840 г., когда Эмилии Майер было 28 лет, отец совершил самоубийство в своем же доме.

внимание к музыкальным выступлениям в городе вызывало удивление окружающих, так как она всегда точно подхватывала основную мелодию исполнитель. Это привело к тому, что она начала изучать игру на фортепиано под руководством органиста Дривера в пятилетнем возрасте.

Дривер был способным педагогом и после встречи со своей ученицей был впечатлен её талантом. Он поощрил ее старания, сказав: “Если ты будешь усердно трудиться, ты сможешь достичь больших высот”⁴. Поскольку девочке с её творческим духом было трудно исполнять ноты точно, органист, однажды рассердившись, воскликнул: “Если хочешь играть что-то другое, то дай волю своему творчеству и сочини свою музыку”. Этот замечательный совет воодушевил девочку, и она не могла дождаться возможности порадовать своего учителя своими произведениями.

Год спустя, когда она вошла в его кабинет на урок фортепиано и сказала: “Господин Дривер, я сочинила вальс”, он улыбнулся и попросил ее сыграть. После того как она исполнила вальс, он с удовольствием предложил: “Мне нравится, дай мне бумагу, я хочу кое-что написать”. К следующему уроку Эмилия Майер создала вариации на тему “Steh nur auf lieber Schweizerbub”. Вдохновленная одобрением своего учителя, она начала сочинять песни, вариации и сонаты в разное время — во время перерывов, прогулок, повсюду. Ее музыкальные творения вызвали восторг среди школьных друзей и родственников, увидевших в ней талантливую и жизнерадостную композиторшу. Эмилия Майер была аккуратной, жизнерадостной и шутливой. Она даже опубликовала объявление в газете “Vossische Zeitung”, декларируя свои композиторские способности. В результате она получила приглашение выступать на дружеских собраниях как музыкант-импровизатор.

Так пролетели годы. Её учеба требовала более серьезных и осознанных занятий, чем те, что были во Фридрихланде. Близкие родственники считали своим долгом передать начинающий талант Эмилии Майер под опеку Карла Лёве, который считался великим мастером музыкального искусства в Штеттине, центральной фигурой музыкальной жизни города. Обладая классическим музыкальным образованием, Лёве серьезно подошел к развитию своей талантливой ученицы. Проведя строгий экзамен, он в своей милой и ласковой манере заметил: “Вы еще ничего не знаете, но уже и знаете все: я буду садовником, который поможет вашему таланту

расцвести в самый прекрасный цветок”. И он сдержал свое обещание. Как заботливый учитель, он сделал учебу Майер легче и приятнее благодаря своему поэтическому подходу, и этим добился великолепных результатов.

Эмилия Майер быстро осваивала музыкальную теорию, так как достойный органист и педагог Дривер заложил хорошую основу. Перейдя к инструментовке, она сразу же начала применять теорию на практике под руководством вдохновляющего учителя, что позволило ей создавать самые разнообразные композиции с неугасимым творческим порывом. С годами ее произведения становились все более зрелыми и художественно насыщенными, и Лёве настойчиво предлагал ей покинуть провинцию. Лёве считал, что Майер следовало бы окунуться в атмосферу столичной музыкальной жизни, чтобы обогатить свое творческое воображение новыми впечатлениями и развить более самостоятельные художественные взгляды, отличные от мнения ее уважаемого учителя.

После того как некоторые из ее композиций были исполнены на благотворительных концертах с огромным успехом, Майер непроизвольно подошла к решению получать деньги за свои достижения. Только сейчас она осознала, что художник не должен оставаться в привычной обстановке, а изменение творческой среды необходимо для его развития!

С тяжелым сердцем она прощалась с друзьями из Штеттина, благодарила своего уважаемого учителя и переезжала в столичный Берлин! Начались новые годы обучения и серьезной работы! Она стала ученицей известного профессора Маркса⁵, который вел уроки по двойному контрапункту, а музыкдиректор Випрехт⁶ преподавал инструментовку. Также Эмилия Майер организовывала музыкальные встречи у себя дома, камерные вечера трио и квартетов в Нейдеревском зале. Музыка стала центром ее жизни, а ее независимое положение позволяло полностью посвятить себя музыкальному искусству» [13, с. 82–83].

Часть II

«Закончив учебу, Эмилия Майер почувствовала огромное желание проявить себя. Она поняла, что ей необходимо всеобщее признание! Будучи профессиональным композитором, она хотела получить самые благоприятные и теплые отзывы о своих сочинениях. Удивительно, какое богатство самых разнообразных по звучанию произведений она создала на протяжении

⁴ Эти фразы учителя переданы дословно. Мы видим здесь высказывания с определенным местным акцентом, на особом диалекте. Также это доказывает, что эссе написано по личным воспоминаниям Эмилии Майер.

⁵ Адольф Бернхард Маркс (1795–1866) — немецкий музыковед, педагог и композитор. Вместе с Карлом Лёве он занимался музыкальной композицией под руководством Даниэля Готлоба Тюрка (1750–1813). Автор теоретического труда «Учение о музыкальной композиции» в 4-х томах. Автор двухтомной монографии «Жизнь и творчество Людвига ван Бетховена» (1859). Как раз в это же время Эмилия Майер продолжает у него учиться. Становится совершенно очевидно, что преклонение Маркса перед Бетховеном оказало влияние на стиль сочинений Майер.

⁶ Вильгельм Випрехт (1802–1872) являлся важной фигурой в Берлине того времени. Он обучался игре на скрипке, тромбоне и кларнете, а также композиции в Дрездене и Лейпциге. В 1824 г. он переехал и обосновался в Берлине. Он очень активно изучал духовые инструменты и занимался разработкой новых. Так в 1835 г. вместе с Иоганном Морицем они изобрели басовую тубу. Випрехт был известным военным дирижером со своим оркестром. Майер посвятила ему свою «Военную» симфонию [12].

многих лет с необыкновенной творческой новизной!

Помимо большого количества танцев, 130 песен, 56 четырехголосных песнопений и небольшой оперы, она сочинила 14 струнных квартетов, включая 2 квартета с участием фортепиано, 2 квинтета, 10 фортепианных трио, 8 сонат для скрипки и фортепиано, 7 сонат для виолончели и фортепиано, 12 увертюры, 118-й псалом с оркестровым сопровождением и 7 симфоний для большого оркестра⁷! Из всего этого богатого разнообразия сочинений она опубликовала 43 произведения. Так в каком же облике Эмилия Майер должна была появиться на публике?

Она бережно и заботливо развивала искусство ради самого искусства! Ради музыки и сочинения она отказалась от брачных уз и от семейных связей⁸. Счастливое исключение среди миллионов людей, она не испытывала материальных трудностей, и ее не касалось библейское изречение: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». Эмилия Майер была настоящим художником, с уникальными чертами, отражающими все достоинства ее души. Человечность стала основой ее мягкого, скромного характера. Праведная и честная в своих чувствах, рациональная в мыслях, обладающая той преданностью и эмоциональностью, которую можно считать национальной чертой многих мекленбуржцев, она нашла свой правильный путь в обществе. Что, если бы она направила свой талант на благо общества? Как искусная пианистка, владеющая широким репертуаром, она, без сомнения, могла бы выступать на различных благотворительных концертах.

Однако, чтобы познакомить публику со своим творчеством, она задумала провести несколько собственных концертов, которым можно было бы придать особый блеск, если бы они состоялись в концертном зале Королевского театра. Для этого ей пришлось подать прошение на имя короля Фридриха Вильгельма IV. Это не могло сильно смутить талантливого композитора, ведь она уже получила большую золотую медаль и любезное письмо от Королевы Пруссии Елизаветы, хотя эта почесть была оказана не из-за ее музыкального творчества. Помимо музыки, Эмилия Майер занималась и искусством ваяния, в котором она проявила выдающийся талант и добилась впечатляющих успехов в овладении техникой. Возможно, она стала бы известным скульптором, если бы не столь полностью и последовательно посвятила себя музыке. Поразительно, что в ее жизни неизменна именно творческая направленность. Гениальность её личности была настолько сильной, что в качестве отдыха она выбирала другой вид искусства и обращалась к скульптуре. Ее материал был достаточно оригинален — бисквитный фарфор. Первая работа Эмилии Майер в этой области — ваза в стиле Помпеи, которую композитор подарила великой герцогине Мекленбург-Стрелицкой. В благодарность она прислала ей золотой кубок.

⁷ Всего Эмилия Майер сочинила 8 симфоний и 15 увертюры.

⁸ Однако она активно общалась со своей семьей, которая проживала во Фридланде и в Штеттине. Довольно часто они посещали её концерты, а также она приезжала в гости к семьям своих братьев и сестры.

Еще одно произведение, столь же искусно выполненное, сколь и элегантно, находится во владении короля Саксонии, в хранилище Зеленые своды в Дрездене, и всегда представляется посетителям как уникальный шедевр. Как уже было сказано, королева Елизавета Прусская, приняв в дар чашу, отличающуюся красотой формы и художественной детализацией, наградила Майер золотой медалью.

В подобных условиях талантливый композитор мог рассчитывать на большую поддержку. Эмилия Майер не могла упустить такой шанс. Концертный зал в Королевском театре был предоставлен ей бесплатно. Вдохновившись этим успехом, она с радостью и художественным воодушевлением пригласила музыкально образованную публику. Яркие воспоминания о выдающемся педагоге Карле Лёве, открывшем ей поэзию творческого порыва, сердечная любовь, с которой она относилась к своей семье, всё это побудило её собрать этих дорогих ей людей в зале в такой знаменательный день. Так и состоялся ее первый концерт в Королевском театре, где присутствовали профессор Лёве, ее братья и сестры, приехавшие из Штеттина в Берлин, а дирижер Випрехт взял на себя общее руководство. Программа была такова: концертная увертюра, струнный квартет, 118-й псалом, Военная симфония и симфония h-moll, которую А. Юрка переложил для фортепиано в четыре руки и которую музыкдиректор Карл Либих часто исполнял, чередуя с Военной и f-moll'ной симфониями.

Теперь жребий был брошен. Композитор Эмилия Майер, получившая признание музыкально образованной публики, давала самые успешные благотворительные концерты в разных городах.

Везде её встречали очень тепло. Никогда не было недостатка в лавровых венках и цветах, этих прекрасных символах искусства, и вскоре Эмилию Майер встречали и на севере Германии, и на юге. В честь столетия со дня рождения Моцарта ей поступило приглашение в Вену от различных музыкальных деятелей, а также почетное рекомендательное письмо от королевы Елизаветы к эрцгерцогине Софии.

Само собой разумеется, что сольные выступления талантливого композитора сделали ее оркестровые произведения все более популярными. Ее музыка зазвучала не только в небольших городах, но и в столицах, таких как Вена, Берлин, Париж, Брюссель и Мюнхен. В последнем месте жительства она была удостоена редкой чести — диплома почетного члена Филармонического общества.

То, ради чего она жила, надеялась и стремилась, получило самое прекрасное воплощение. Не ослепленная ложными амбициями, она после этого ушла с публичной сцены, живя в своей художественной мастерской — вдали от шума и суеты современного мира искусства — с неизменной страстью к скульптуре и музыке» [14, с. 90–91].

Мемуары Марии Зиллинг

Кроме эссе, написанного оперной певицей, сохранились воспоминания Марии Зиллинг, дочери штеттинского торговца, с которой композитор лично была знакома. Её воспоминания — это ценный источник для изучения биографии и творчества Эмилии Майер, хотя в мемуарах есть неточности⁹.

Мария Зиллинг пишет о зрелом периоде жизни композитора, периоде, когда Эмилия Майер вернулась из Берлина в Штеттин (1862–1875): «Она (Эмилия Майер; примечание автора. — П. Ш.) изучала музыку, сочиняла и проводила большие концерты в Вене и Париже. Она вернулась в родной город с почестями, хотя и доставляла домочадцам неудобства своей мечтательностью и забывчивостью. Например, постоянно теряла меховой воротник или перчатки, муфту или зонтик, пока ей в голову не пришла мысль носить все это на веревочках, привязанных к шее. Кроме этого, однажды она пришла на концерт в саду без накидки и шляпы. Когда её внимание обратили на это, и сказали, что она нарушает обычаи¹⁰, она весело засмеялась, ведь для нее это не имело значения» [20, с. 47].

По воспоминаниям Марии Зиллинг мы можем представить внешность и характер Эмилии Майер: «Однажды я стояла на мосту в толпе, ожидая, когда станет немного свободнее. Закипая от нетерпения, я произнесла довольно резкие слова. Вдруг я услышала голос совсем недалеко от меня: “Такой милый маленький ротик и такие грубые слова!” Тогда я посмотрела на женщину, стоявшую рядом со мной. Её черты были некрасивыми и мужеподобными. Она держалась прямо, как будто проглотила линейку. С длинного и узкого лица с высоким лбом и светлыми волосами, на меня отчасти доверчиво, отчасти насмешливо смотрели голубые глаза. На этой женщине был очень простой костюм, без оглядки на модный журнал. Выделялся лишь зонтик, прикрепленный к пуговице на талии. По этому зонтику я точно узнала, что эта женщина — знаменитая госпожа-композитор Эмилия Майер, близкий друг Карла Лёве, Ференца Листа и других великих людей» [20, с. 38].

Живой словесный портрет Эмилии Майер дополняется сохранившимися изображениями. Известна, в частности, литография портрета композитора, которая появилась благодаря тесному сотрудничеству с придворным театром¹¹ (ил. 1).

Мы рассмотрели два взгляда на личность Эмилии Майер, на её жизненный путь. Однако, разумеется, большинство откликов и рецензий были опубликованы после крупных концертов или выпуска новых сочинений в печати. Рецензенты обсуждали творчество, признавали талант, удивляясь тому, что крупные сочинения были написаны женской рукой. Кроме этого, в газетах и журналах мы находим и негативные критические статьи.

Иллюстрация 1. Портрет Эмилии Майер

Отзывы в прессе о выступлениях Эмилии Майер

Проанализируем разные мнения критиков и слушателей в хронологическом порядке.

Первый сольный концерт, состоявшийся в 1850 г. в Берлине, вызвал большой общественный интерес. Сразу три музыкальные газеты писали о композиторе после этого события. В первую очередь рецензенты отмечали, что женщина-композитор представила в концерте исключительно свои сочинения. Кроме того, критик «Neue Berliner Musikzeitung» замечает, что рукой женщины могут быть написаны не только песни и салонные пьесы, но и симфонии, музыка для хора и для большого оркестра. Это особый и крайне редкий случай, который требует огласки.

В журнале «Signale für die musikalische Welt» рецензент особое внимание обращает на симфонию и пишет о том, что сочинение оркестровых произведений является наиболее сильной стороной Эмилии Майер. Похвалы заслужил также и оркестр под управлением Вильгельма Випрехта [22, с. 174]. В целом, отклики на этот концерт были положительными. Дебют удался. Авторы заметок с удивлением и восхищением писали о композиторе и признавали её талант.

Ещё один успешный концерт состоялся 16 марта 1851 г. в переполненном зале Королевского театра в Берлине, где исполнялась симфония h-moll. Публика была в восторге не только от музыки, но и от обаятельной личности Эмилии Майер. Через день после концерта в газете были опубликованы анонимные послания в её честь¹²:

«К композитору Эмилии Майер
Почему, о художница звуков, я так тебя люблю?
Может быть, потому что ты гений,
— Нет! Потому, что ты ангел
Дружбы, любви, доброты и мягкости. Ф. фон М.» [23, с. 16].

«К композитору Эмилии Майер.
По миру ходит Святой Херувим,

⁹ Например, там сообщается, что мать Эмилии Майер умерла сразу после её рождения, но на самом деле Генриетта Каролина умерла после рождения второй девочки.

¹⁰ В то время дамам полагалось обязательно покрывать голову.

¹¹ Литограф Эдуард Мейер сделал его по рисунку Полины Сурландт (1833–1902).

¹² Перевод выполнен автором.

Он был с нами много веков.
Он знает время прошлое, как наше,
И в вечности Его великолепие.
Он превращает зимний снег в весну,
Темную земную ночь в золотой день.
Он благославляет сердце человека,
Преображает печаль и боль в небесную песнь!
О блажен, кто знает святого ангела!
Ему, воспламененного чистой любовью,
Земля посвятит золотой луч радости,
И однажды подарит Ему вечнозеленый венок!
Приветствую тебя, в чьей чистой груди,
Жертвенное пламя сияет восторгом
Священное искусство требует благочестивого ума,
В ком пылает дыхание Божьего пламени.
Служи ему, Херувиму высокому и чистому,
Тогда воссияет в сердце твоём вечным солнцем.
И да останется твоей единственной земной любовью —
Высшая Любовь — божественная природа!» [24, с. 17].

Рецензент газеты «Echo» отвечает на это послание несколько холодно: «Мы не доверяем поэтическим излияниям, которые обращены к композитору в первые дни этой недели» [8, с. 92]. Однако эти слова не умаляют того факта, что Эмилии Майер удалось завоевать сердца слушателей. Она была удостоена почестей, которые ранее оказывали самым великим композиторам или артистам.

В 1853 г. Эмилия Майер получает публичное признание со стороны королевской семьи — это большой успех для композитора. Кроме того, в газетах о ней пишут, как о композиторе-симфонисте (Symphonie-Componistin) и хвалят её новые сочинения.

В 1856 г. Эмилия Майер отправляется вместе со своими братьями по приглашению эрцгерцогини Софии в Вену. Благодаря рекомендательному письму прусской Королевы Елизаветы, композитор была радушно принята. На концерте для избранной публики прозвучал самый известный её квартет — струнный квартет A-dur, а также фортепианное трио d-moll.

Об этом концерте пишет рецензент «Neue Zeitschrift für Musik»: «В последние месяцы здесь была госпожа-композитор Эмилия Майер из Штеттина, ученица Лёве. Её публичное появление представляло большой интерес, так как она была до сих пор единственной в своем роде женщиной, которая полностью посвятила себя музыке. Из-под её пера вышли уже семь симфоний, семь струнных квартетов, несколько трио. Неоднократно она была отмечена в Берлине и Мюнхене, у неё было с собой весомое рекомендательное письмо от Королевы» [16, с. 171–173]. Как мы видим, отклики на концерты были положительными и восторженными. Авторы отмечали талант композитора и признавали редкость такого феномена.

Рецензенты о творчестве Майер

Рассмотрим четыре рецензии, которые являются

более значительными и показательными.

В 1867 г. немецкий композитор и музыковед Герман Цопф¹³ пишет эссе о четырех опубликованных произведениях Эмилии Майер в «Neue Zeitschrift für Musik». В тексте речь шла о симфонии h-moll, фортепианном трио ор. 13, сонатах для скрипки и фортепиано ор. 17 и 18. Например, о последней он написал, как о «великолепном сочинении, которое вряд ли ожидаешь увидеть со стороны женщины».

В начале эссе Цопф, прежде чем перейти к обзору сочинений, рассуждает о таком явлении, как женщина-композитор в целом, и в частности о личности Майер: «Это поразительное наблюдение, что до сих пор в области музыкального композиторского творчества женщины долго не могли добиться таких выдающихся достижений, как в других искусствах. В то время как в поэзии, живописи и скульптуре мы встречаем отличные произведения и, прежде всего, обладаем романами и драмами, которые могут быть представлены как произведения искусства высокой ценности. Но в музыке, сочиненной женщинами, мы почти постоянно находим робкие попытки, в основном, миниатюры — песни и фортепианные пьесы, которые иногда написаны явно талантливым автором, но все же отстают от того, что было сделано женщинами в других искусствах.

Известно, что женщины довольно тонко разбираются в языке и т. д. Однако, как правило, они хуже понимают музыку. Действительно, к этому уже настолько привыкли, что когда на титульном листе музыкального произведения стоит женское имя, то почти ничего интересного не замечаешь, даже удивляешься, встретив хоть раз такое сочинение, в котором многочисленные ошибки не бросаются в глаза (а также и на слух). Тем более следует выделить такие произведения, созданные женской рукой, для которых характерно полное отсутствие недостатков не только в единичном случае, но и на постоянной основе, и тут можно сразу признаться, что их работа является первоклассной во всех отношениях, и это неоспоримо в случае с Эмилией Майер.

В редкой скромности мы уже долгие годы наблюдали, как в тишине создавался талант, который имеет прав на признание больше, чем многие бесплодные эксперименты, созданные мужчинами, во-первых, в силу врожденной одаренности автора, а во-вторых, как я уже говорил, действительно тщательного и в некотором отношении гармоничного её развития» [17, с. 181].

В 1867 г. издательством «Hermann Weinholtz»¹⁴ в Берлине была опубликована скрипичная соната Эмилии Майер A-dur ор. 21. В газете появился восторженный отзыв: «Где бы вы хотели найти высшее очарование сладостного шарма, весенний ветерок прекрасной поэзии со всеми ее фиалками и розами, объединение всей красоты, радующей чувства, в прекрасную мечту о тысяче и одной ночи, к сборной картине прекраснейших форм, для которой Купидон растирает краски, а Психея, в полусонном состоянии рисует идиллию, романтику,

¹³ С 1864 г. он был редактором журнала «Neue Zeitschrift für Musik», с 1868 — соиздателем.

¹⁴ Неизвестно, с какого года существовало это издательство, в 1909 г. было выкуплено издательством «Carl Rühle».

элегию и меланхолию. Где все это можно найти с большей уверенностью, чем в женской природе, которая заключила более тесный союз с Аполлоном? — И, тем не менее, настоящая работа, похоже, хочет полностью поколебать это убеждение. Мы неоднократно просматривали титульный лист, чтобы убедиться, что эта соната действительно написана дамой, так как вскоре её сравнили с изящностью контрапункта папы Гайдна, затем со стройностью формообразования Моцарта, а затем обнаружили приемы тех времен, когда мотив был жизненным принципом, и это доказывает проявление старого классического стиля!» [18, с. 215].

В 1873 г. издательство «Bote&Wock» выпускает подряд две сонаты для виолончели с фортепиано ор. 38 и 40. В рецензии на эти произведения, появившейся почти сразу, автор Александр Винтербергер¹⁵ пишет совершенно не о сонате, а рассуждает о женском композиторском творчестве вообще. Его мысли по этому поводу иногда выглядят оскорбительными, а иногда курьезными: «Когда дамы берутся за сочинительство, это обычно обусловлено их собственными причинами, которые нам нет необходимости обсуждать в деталях. Дело в том, что молодые девушки, жены и матери редко выбирают этот неверный путь; Эмилия Майер сочиняет уже 20 лет, и внезапно отказаться от 20-летней привычки было бы слишком сложной задачей.

Эмилия Майер должна взять на себя ответственность немного изменить свои композиторские желания. Нам было бы гораздо приятнее увидеть, как данная дама сменит сферу деятельности, на более соответствующую ее артистической натуре. Кстати, это не значит, что Эмилия Майер, как и 20 лет назад, так и до сих пор, не должна время от времени для разнообразия писать симфонию или другие подобные произведения — напротив, она может спокойно делать это, но в качестве основной задачи — ставить перед собой более достижимые цели. Какие цели будут для нее достижимы — вот в чем вопрос?

К сожалению, музыкальная пейзажная живопись насчитывает среди своих представителей известные имена прошлого и настоящего, так что многого сделать не удастся; музыкальное изображение животных, с другой стороны, все еще мало культивируемый художественный жанр, развитие которого мы хотели бы видеть вверенным исключительно любовной заботе всех дам, вдохновленных творческим порывом. Преимущество этого жанра заключается также в том, что он предоставляет сочинительницам возможность сконцентрировать свои мысли на определенной чувственно воспринимаемой точке, что они вряд ли смогли бы сделать при создании сонат и симфоний, а также более крупных музыкальных произведений в целом, поскольку эта цель лежит за пределами возможностей во многих других отношениях очень остроумных и дальновидных представительниц прекрасного пола. Естественно, однако, мы хотели бы посоветовать нашим уважаемым

женщинам-композиторам придерживаться в основном музыкального изображения нежных, доброжелательных маленьких животных, поскольку изображение хищников потребует слишком больших усилий в плане техники, так называемого проявления силы, что слишком далеко от нежных женских чувств. Возвращаясь конкретно к Эмилии Майер, следует сказать, что по своему таланту и глубоким профессиональным знаниям она весьма превосходит большинство своих коллег-женщин, что не означает, что она останется в веках, но, по крайней мере, заслуживает почетного упоминания» [19, с. 387].

Суждения этого критика резко противоречат прежним эстетическим взглядам на музыкальную изобразительность, характерным и для классической и даже для романтической эпохи. Такие негативные рассуждения ценителей «мужского» искусства, видимо, совершенно не волновали композитора. Она, скорее всего, больше обращала внимание на положительные комментарии к её искусству. Например такие, как рецензия на концерт в марте 1875 г. в «Allgemeiner Deutsche Musikzeitung»:

«Прежде всего, самый живой интерес у штеттинской публики могло вызвать то, что первое отделение концерта открыла си-минорная симфония нашего композитора, госпожи Эмилии Майер, произведение, которое уже десять раз исполнялось в программах берлинских концертов под управлением Либиха. Поэтому как в прежние века, так и в современности, подавляющее большинство из них ограничивалось песенно-танцевальной формой, и лишь немногие совершали более высокий полет к крупным формам. В качестве выдающихся композиторов здесь могут быть упомянуты только следующие: Луиза Рейхардт, Фанни Гензель и Клара Шуман. Эмилия Майер не только достойна этих талантливых композиторов, но и превосходит их всех в необычайной продуктивности. Такое желание творить может продолжаться непрерывно до конца жизни; но какая железная, негибкая воля требуется от человека (при условии наличия таланта как необходимого условия), чтобы успешно подняться на этот художественный уровень? Здесь женский ум посвящает все свои мысли и помыслы благородному искусству звука, и, конечно, не без многочисленной борьбы с внутренними и внешними препятствиями. Музыкальный руководитель Альберт Парлоу дирижировал си-минорной симфонией Майер, которая получила благоприятные отзывы критиков и была также хорошо принята публикой» [7, с. 99].

О Эмилии Майер пишут не только в Германии, но и за границей. Таким образом, в июне 1878 г. в Галле с большим успехом была исполнена симфония h-moll. Об этом сообщает газета Парижа «Revue et Gazette musicale». После этого рецензия была написана и в «Neue Berliner Musikzeitung»: «Мы получили настоящее удовольствие от исполнения симфонии h-moll Эмилии Майер в новом театре. Мы снимаем шляпу перед музыкальным талантом композитора, которому рукоплескал весь зал. Эмилия Майер — редкое явление» [15, с. 198].

¹⁵ Александр Винтербергер (1834–1914) — немецкий композитор и органист. Ученик Ф. Листа и И. Г. Тёпфера. Был первым исполнителем фантазии и фуги «Ad nos, ad salutarem undam» и фантазии и фуги на тему «В-А-С-Н» Ф. Листа.

Таким образом, в этой статье мы рассмотрели множество взглядов на феномен Эмилии Майер и, исходя из всего приведённого выше, делаем вывод, что её творчество воспринималось современниками различно. Конечно, большинство рецензий были положительными, в них авторы с восхищением и уважением относились к творчеству композитора. Большинство слушателей концертов оценивали Эмилию Майер самой высшей похвалой, публиковали свои искренние отклики в виде газетных заметок, посвящая композитору стихотворения. Однако встречаются и негативные отзывы с критикой, касающейся гендерного различия. Очевидно то, что эти отрицательные комментарии не имели какой-либо

силы для самой Эмилии Майер. Самое главное, что её внимание всегда было направлено только на искусство и преклонение перед ним.

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что историческая правота осталась на стороне Эмилии Майер и тех, кто высоко оценил её творчество. Это следует из того факта, что вновь за рубежом её сочинения звучат на больших площадках, в крупных концертных залах, подробно изучаются музыкальными исследователями и записываются известными компаниями. Мы надеемся, что музыка Эмилии Майер будет жить и дальше, а также в скором времени зазвучит и в нашей стране, в России.

Литература

1. Пальян Г. И. Камерно-вокальное творчество Фанни Хензель в контексте немецкого романтизма первой половины XIX века. Дис. ... канд. иск. Нижний Новгород: Нижегородская гос. консерватория, 2019. 272 с.
2. Полозов С. П. Место и роль музыковеда в современной музыкальной культуре // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. 2024. № 4 (26). С. 48–53.
3. Царева Е. М. Из истории струнного квартета. Феликс Мендельсон и Фанни Хензель в диалоге с Бетховеном // Музыкальная академия. 2020. № 1. С. 42–57.
4. Цытович Т. Э. Музыка Австрии и Германии. Кн. 1. М.: Музыка. 1975. 509 с.
5. Цытович Т. Э. Музыка Австрии и Германии. Кн. 2. М.: Музыка. 1990. 528 с.
6. Шохирева Н. А. Фортепианное искусство Клары Шуман: автореф. дис. ... канд. иск. М., 2008. 25 с.
7. Allgemeiner Deutsche Musikzeitung. 1875. № 2.
8. Berliner Musikzeitung «Echo». 1851. № 1.
9. Beuys B. Emilie Mayer. Biography. Url: <https://www.fembio.org/english/biography.php/woman/biography/emilie-mayer> (дата обращения: 18.10.2022).

10. Beuys B. Emilie Mayer. Europas grösste Komponistin. Weilerswist-Metternich: Dittrich Verlag. 2021. 235 p.
11. Fremden-Blatt. 1861. 15. № 41.
12. Mayer E. Sinfonie № 3 C-dur, Sinfonie Militaire, Partitur. Naumburger: Furore Verlag, 2021. 208 p.
13. Neue Berliner Musikzeitung. 1877. № 11.
14. Neue Berliner Musikzeitung. 1877. № 12.
15. Neue Berliner Musikzeitung. 1878. № 32.
16. Neue Zeitschrift für Musik. 1856. № 44.
17. Neue Zeitschrift für Musik. 1867. № 63.
18. Neue Zeitschrift für Musik. 1869. № 65.
19. Neue Zeitschrift für Musik. 1873. № 38.
20. Runge-Woll A. Die Komponistin Emilie Mayer 1812–1883: Studien zu Leben und Werk. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2003. 331 p.
21. Sadownik S. The Lieder of Emilie Mayer (1812–1883). Arizona State University. 2020. 137 p.
22. Signale für die musikalische Welt. 1850. № 8.
23. Vossische Zeitung. 1851. № 65.
24. Vossische Zeitung. 1851. № 66.

References

1. Palyan G. I. Kamerno-vokal'noe tvorchestvo Fanni Henzel v kontekste nemetskogo romantizma pervoj poloviny XIX veka [Fanny Hensel's chamber-vocal work in the context of German Romanticism of the first half of the 19th century]. Dis. ... kand. isk. Nizhnij Novgorod: Nizhegorodskaya gos. konservatoriya, 2019. 272 p.
2. Polozov S. P. Mesto i rol muzykoveda v sovremennoj muzykalnoj kulture [The place and role of a musicologist in modern musical culture] // Vestnik Saratovskoj konservatorii. Voprosy iskusstvoznaniya [Journal of Saratov Conservatoire. Issues of Arts]. 2024. № 4 (26). P. 48–53.
3. Tsareva E. M. Iz istorii strunnogo kvarteta. Feliks Mendelson i Fanni Henzel v dialoge s Bethovenom [From the history of the string quartet. Felix Mendelssohn and Fanny Hensel in a dialogue with Beethoven] // Muzykalnaya akademiya [Music Academy]. 2020. № 1. P. 42–57.
4. Tsytoich T. E. Muzyka Avstrii i Germanii [Music of Austria and Germany]. Kn. 1. M.: Muzyka. 1975. 509 p.
5. Tsytoich T. E. Muzyka Avstrii i Germanii [Music of Austria and Germany]. Kn. 2. M.: Muzyka. 1990. 528 p.

6. Shohireva N. A. Fortepiannoe iskusstvo Klary Shuman [The Piano Art of Clara Schumann]: avtoref. dis. ... kand. isk. M., 2008. 25 p.
7. Allgemeiner Deutsche Musikzeitung. 1875. № 2.
8. Berliner Musikzeitung «Echo». 1851. № 1.
9. Beuys B. Emilie Mayer. Biography. Url: <https://www.fembio.org/english/biography.php/woman/biography/emilie-mayer> (accessed 18.10.2022).
10. Beuys B. Emilie Mayer. Europas grösste Komponistin. Weilerswist-Metternich: Dittrich Verlag. 2021. 235 p.
11. Fremden-Blatt. 1861. 15. № 41.
12. Mayer E. Sinfonie № 3 C-dur, Sinfonie Militaire, Partitur. Naumburger: Furore Verlag, 2021. 208 p.
13. Neue Berliner Musikzeitung. 1877. № 11.
14. Neue Berliner Musikzeitung. 1877. № 12.
15. Neue Berliner Musikzeitung. 1878. № 32.
16. Neue Zeitschrift für Musik. 1856. № 44.
17. Neue Zeitschrift für Musik. 1867. № 63.
18. Neue Zeitschrift für Musik. 1869. № 65.
19. Neue Zeitschrift für Musik. 1873. № 38.
20. Runge-Woll A. Die Komponistin Emilie Mayer 1812–1883:

Studien zu Leben und Werk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. 331 p.

21. *Sadownik S.* The Lieder of Emilie Mayer (1812–1883). Arizona State University, 2020. 137 p.

22. Signale für die musikalische Welt. 1850. № 8.

23. Vossische Zeitung. 1851. № 65.

24. Vossische Zeitung. 1851. № 66.

Информация об авторе

Полина Павловна Шмелева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
Москва, Россия

Information about the author

Polina Pavlovna Shmeleva

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
«Moscow State Conservatoire named after P. I. Tchaikovsky»
Moscow, Russia

