

Женщины-композиторы в США первой половины XX века: факты и персоны
Кривцова Анна Сергеевна

Студент (специалист)

Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, Россия

E-mail: casseto@mail.ru

В XIX в. в Европе, когда на первое место в музыке вышло понятие индивидуального, слово «композитор» стало синонимом слов «художник», «поэт» и даже «гений». Однако, гениальным композитором мог быть только мужчина, женщина, по мнению некоторых философов и мыслителей XIX в., гениальностью не обладала. Также существовал стереотип, согласно которому женщине не хватало интеллектуальных и эмоциональных способностей для обучения; даже больше, знания мешают ей исполнять роль жены, матери и домохозяйки [1]. Только к началу XX в. ситуация изменилась. Женщинам было разрешено обучаться в консерваториях, таким образом многие из них получили возможность реализовать себя в профессии музыканта, а некоторые даже завоевали всеобщее признание не только в своей стране, но и за рубежом.

Американское общество в своём отношении к женщине-композитору не сильно отличалось от европейского, хотя музыка и считалась неотъемлемой частью женского воспитания [4]. Женщины не могли иметь статус музыканта-профессионала, однако со временем их влияние как дилетантов в общественных кругах любителей музыки столь усилилось, что музыкальное искусство фактически начало восприниматься как «женское» занятие.

С изменением в конце XIX в. социального «образа» женщин, для которого стали характерными ориентация на получение образования и самореализацию, профессиональная занятость в той или иной сфере общества и т. д., количество представительниц прекрасного пола в музыкальных профессиях резко возросло (с 36% до 60%) [6]. Более того, женщины начали принимать культурно-ответственные роли, став основателями консерваторий (Клара Бо - консерватория Цинциннати, 1867 г.; Жаннет Тербер - консерватория в Нью-Йорке, 1885 г.) и музыкальных организаций (Национальная федерация музыкальных клубов, 1898 г.). Такого рода организации обеспечивали финансовую поддержку женским оркестрам, занимались организацией благотворительных концертов, способствуя таким образом популяризации сочинений женщин-композиторов [6].

Наиболее известными женщинами-композиторами в США первой половины XX в. являются Эми Бич (1867-1944), Джина Бранскомб (1881-1977), Мария Хоу (1882-1964), Мэрион Бауэр (1882-1955), Этель Хир (1889-1971), Рут Кроуфорд (1901-1953) и многие др. (на 1936 г. около 100 женщин-композиторов играли важную роль в музыкальной жизни Америки) [6].

Стоит отметить, что в основном работа женщин-композиторов была связана с крупными музыкальными центрами страны [3]. Например, Э. Бич долгое время жила и работала не только в Бостоне, но и в Нью-Йорке, где вместе с ней работали Дж. Бранскомб и Э. Хир. Последняя также преподавала в консерватории Цинциннати (штат Огайо). Р. Кроуфорд и М. Бауэр работали преимущественно в Чикаго, а М. Хоу в Вашингтоне (округ Колумбия), где в своё время стала самым популярным музыкантом.

Деятельность почти всех женщин-композиторов в музыкальной сфере была очень разнообразной. Например, Э. Бич, М. Хоу и Э. Хир были любимыми публикой пианистками и ездили в различные турне; Дж. Бранскомб была выдающимся хоровым дирижёром и имела свой собственный большой хор, которым руководила на протяжении 20 лет [5], в то время как М. Бауэр преуспела на литературном поприще в качестве музыкального критика и писателя. Нельзя забывать и о педагогике, ведь именно преподаванию посвятили

себя многие женщины-музыканты, в том числе и композиторы. И сейчас ситуация такова, что эта область прикладного музыкознания почти полностью принадлежит женщинам [2].

Ещё один важный аспект работы всех женщин-композиторов - это музыкально-общественная деятельность. Например, в 1926 г. М. Хоу, Дж. Бранскомб, Э. Бич, Э. Хир и ещё шестнадцать женщин основали Ассоциацию американских женщин-композиторов; Э. Бич стала первым президентом, Дж. Бранскомб - вторым (с 1929 по 1932 гг.) [5]. Многие в качестве музыкально-общественного деятеля и организатора сделала М. Бауэр, которая была членом правления многих музыкальных сообществ.

Из всех перечисленных в докладе персон, на сегодняшний день самыми исполняемыми женщинами-композиторами в США по-прежнему остаются М. Хоу, Э. Бич, М. Бауэр и Р. Кроуфорд. Однако, как бы ни было снисходительно американское общество к женщинам-композиторам, даже сейчас их труд до сих пор не привлёк достаточного внимания исследователей, хотя бы потому, что женщины в музыкальной истории часто группируются по полу и гражданству, а не стилю сочинений или принадлежности к определённому историческому периоду. Тем не менее, каждая из этих женщин сыграла активную роль в формировании американской музыкальной идентичности в первой половине XX в. Их заслуги перед музыкальной культурой своей страны неопределимы, очень многое ими достигнуто и в области композиции. Все они оставили после себя огромное музыкальное наследие, которое бесспорно, заслуживает изучения, публикации и исполнения.

Источники и литература

- 1) 1. Иванова С.В. Зарубежные женщины-композиторы в социокультурной ситуации XIX века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (1). С. 354–360.
- 2) 2. Ключникова Е. Отечественное музыкознание и гендерные исследования // Северное сияние = Aurora borealis: Альманах молодых учёных. Вып. 3 / Отв. ред. и сост. Л.А. Купец. Петрозаводск, 2001. С. 148-164.
- 3) 3. Сигида С.Ю. Музыкальная культура США конца XVIII – первой половины XX века. Становление национальной идентичности. Очерки. М.: Издательство «Композитор», 2012.
- 4) 4. Штылёва Л.В. Гендерный подход в курсе истории педагогики // Высшее образование в России. 2011. №7. С. 141-146 [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-podhod-v-kurse-istorii-pedagogiki> (дата обращения: 15.04.2015).
- 5) 5. Laurence A. Gena Branscombe, A successful woman composer // The Maud Powell Signature, Women in Music (Lost and Found) / ed. P. Blevins. – Brevard: The Maud Powell Society for Music and Education, 2008. Vol. II. №3. P. 23-30: http://www.maudpowell.org/signature/Portals/0/pdfs/signature/Signature_Autumn_2008.p
- 6) 6. Tick J., Tsou J. Women in music // Oxford Music Online [Электронный ресурс]. URL: http://www.oxfordmusiconline.com/public/page/Women_in_music (дата обращения: 27.03.2015).