

Горобец Светлана Владимировна
Svetlana Gorobets

кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории музыки
Санкт-Петербургского государственного института культуры
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 191186, Дворцовая наб., д.2.
the candidate of pedagogical sciences, the docent of the department of theory and history
of music of the St. Petersburg state institute of culture
St. Petersburg state institute of culture, 191186, Palace nab, str. 2
E-mail: sv1357@mail.ru

«КОНЦЕРТЫ А. ЗИЛОТИ» НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 1903–1918 гг.

Alexander's concerts Siloti on the pages of periodicals 1903–1918 yr.

Ключевые слова: музыкальная критика, «Русская музыкальная газета», «Музыкальный труженик», антреприза А. Зилоти.

Keywords: musical criticism, “Russian musical newspaper”, “Musical toiler”, enterprise A. Siloti.

Аннотация. Статья посвящена вопросу освещения деятельности концертной антрепризы «Концерты А. Зилоти» на страницах периодических изданий в начале XX века. Дается оценка музыкальных критиков исполняемых программ. Материал охватывает широкий круг проблем, характерных для Серебряного века отечественной культуры.

Annotation. The article is dedicated to a question of the illumination of the activity of concert enterprise “Concerts A. Siloti” on the pages of periodic publications at the beginning XX of century. Estimation of the musical critics of the usable programs is given. Material covers the wide circle of the problems, characteristic for the silver century of domestic culture.

Александр Ильич Зилоти крупная фигура общественно-музыкальной жизни Петербурга-Петрограда в начале XX века. Вся его жизнь – бескорыстное служение музыке. Блистательный пианист, дирижер, педагог, талантливый организатор концертной жизни, редактор, автор транскрипций и переложений многих произведений

А.И. Зилоти, свою миссию видел в просветительской работе, в процветании культурной жизни России. «Мне Лист завещал высоко держать знамя искусства, и я буду это делать всегда», – говорил он [1, 420].

На недостаток музыки в Петербурге никогда не приходилось жаловаться. Важную роль в культуре столицы играли такие крупные музыкальные общества как: Императорское русское музыкальное общество (ИРМО), «Русские симфонические вечера» и «Русские квартетные вечера» мецената М. П. Беляева, концерты графа А.Д. Шереметева, «Вечера современной музыки», «Общество

камерной музыки» и др. Однако Александр Ильич в 1903 году организует своё предприятие – «Концерты А. Зилоти», в котором он был и директором, и дирижером, и солистом, и ансамблистом. Целью концертов было знакомить публику с разной музыкой, воспитывать музыкальный вкус.

А еще с 1912 году А.И. Зилоти проводит Общедоступные концерты, а с 1915 года – Народные бесплатные концерты, которые предназначались для самых низших слоев населения кухарок, дворников и т. п. Такие концерты проходили в зале Политехнического института, в здании Путиловского завода. В них участвовали знаменитые артисты, зачастую без вознаграждения. Демократической публике предлагались довольно серьезные программы, без всяких скидок. «Программы народных концертов составлялись так же тщательно и исполнение отличалось такой же артистичностью, как в обычных абонементных вечерах <...> а публика оказалась столь же восприимчивой ко всему подлинно прекрасному, как и посетители Дворянского собрания», — писал обозреватель журнала «Аполлон» [3, 98].

«Концерты А. Зилоти», в основном, знакомили слушателей Петербурга с крупными сочинениями И. Баха, Р. Вагнера, А. Скрябина, С. Рахманинова, С. Прокофьева и др., а также с новыми течениями в музыкальном искусстве – музыкой Дебюсси, Дюка, Равеля, Форе, Моорэ, Эльгара, Юрэ, Шоссона, Роже-Дюкаса. В программах большое место отводилось солистам-виртуозам, таким как П. Казальс, Э. Изаи, Л. Ауэр, И. Гофман, Ж. Тибо, А. Корто; певцам – Ф. Шаляпину, Л. Собинову, М. Гай, Н. Забеле-Врубель и новым симфоническим произведениям. «Программа, как всегда у Зилоти, составлена интересно, разнообразно – и в отношении солистов, и в отношении произведений» [7, 14].

Как можно заметить по афишам, концерты проходили в зале Дворянского собрания, в Большом и Малом залах Петербургской консерватории, в Мариинском театре. Получить такие залы для проведения концертов было непросто. Александр Ильич ежегодно писал прошения градоначальникам о предоставлении ему залов. Такие документы сохранились в фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.).

Антреприза А.И. Зилоти начинает конкурировать с уже существующими организациями «... и выходит на первый план», что не могло остаться без внимания критиков и их последующих публикаций в газетах. О бурной деятельности новой организации писали: «Русская музыкальная газета» (РМГ), «Слово», журналы «Аполлон», «Музыкальный современник», «Музыкальный труженик», «Музыка и жизнь» и др. Заметный интерес проявляли печатные издания к симфонической и камерной музыке под руководством Зилоти. Все журналы регулярно отмечали популярность «Концертов А. Зилоти» и «возрастающий успех их [концертов] с каждым годом, по-видимому сжидится на твердых началах взаимной симпатии и обоюдного доверия публики к организатору и наоборот» [4, 30].

Особое место А.И. Зилоти уделял в концертах сочинениям великого И. С. Баха, будучи его большим почитателем, лучшим исполнителем и интерпретатором

его сочинений в России, как отмечал критик Б.Д. Тюннеев [11]. Только в первые десять лет существования симфонических абонементов А. И. Зилоти были исполнены все «Бранденбургские концерты», которые в России звучали впервые; сюиты, чаканы, сонаты, хоры, концерты для отдельных инструментов, органная музыка, кантаты, хоралы и др. В течение второй половины XIX века интерес к музыке Баха, как известно, был очень ограниченным, и в русской музыке господствовала бетховенская традиция. Лишь к концу XIX века начался поворот к Баху, чутко уловленный Зилоти. Именно в «Концертах А. Зилоти» были исполнены крупные сочинения гениального композитора, такие как «Магнификат», «Траурная ода» для соло, хора и оркестра (перевод О.Г. Каратыгиной). Если в концерте запланированы хоралы или арии, то выпускались для слушателей аннотации с переведенным текстом и выписанными хоральными мелодиями. Тексты приходилось специально переводить, что требовало значительной предварительной подготовки. Проводились с большим успехом лекции о творчестве Баха, о чем мы узнаем из РМГ № 51/52 за 1913 год. Слушатели были глубоко заинтересованы живым словом лектора Д.С. Шора, который сам был проникнут любовью и восхищением к гениальной личности Баха и его современникам [12]. В Мариинском театре проходили вечера, составленные исключительно из произведений И.С. Баха. Баховские концерты хорошо посещались. Зилоти был доволен: он научил публику слушать и понимать Баха.

Неоднократно РМГ освещала такие концерты. Выдающийся и влиятельный критик Вячеслав Гаврилович Каратыгин в разделе «Музыка в Петербурге» журнала «Аполлон» писал: «Неутомимый и убежденный пропагандист Баха, Зилоти на протяжении состоявшихся пока 4-х концертов своих исполнил целый ряд произведений этого гения, совершенно исключительно неспособного когда-нибудь устареть [2, 31]. Иногда критики были предвзяты к исполнению: «Несмотря на излишне усиленную звучность оркестра и хора, от которой божественная простота музыки Баха может только потерять, программа была отлично разучена А. Зилоти, так что даже апатичная в общем публика его концертов не раз устраивала ему овации», – писал Г. П. Прокофьев [10, 89]. Для исполнения некоторых сочинений Баха Зилоти расширял состав симфонического оркестра до 185 музыкантов и ещё приглашал 100 хористов. Но он успешно преодолевал всю сложность баховских партитур. «... лучший концерт Зилоти и вообще в минувшем сезоне, был духовный (с немногими инструментальными концертами), в церкви св. Петра <...> высокое художественное наслаждение от строгого и безукоризненно исполнения чудесной музыки старого Баха...» [16, 125]. «Сверх программы А.И. Зилоти превосходно играл И.С. Баха, собственно говоря – “не игра”, а проникновение, ибо Бах в передачи А.И. Зилоти – большое и радостное переживание для слушателей!» [13].

С 1916 года Зилоти, совместно с профессором Петербургской консерватории Яковом Гандшиным, проводит масштабное мероприятие – цикл органных вечеров, посвященных только сочинениям Баха. Это первое серьезное знакомство петербургской публики с органным наследием И.С. Баха. Предполагалось, что каждая программа будет состоять из 6 номеров: 4 органных и 2 вокальных сочинения Баха, и в течение 4-х сезонов представить всё органное творчество

композитора, но удалось провести только два концертных сезона, затем оба музыканта эмигрировали. Газеты положительно отреагировали на это мероприятие: «Зилоти проявляет в нынешнем сезоне усиленно интенсивную концертную деятельность. Кроме своих обычных – абонементных, экстренных и общедоступных – симфонических концертов, он устраивает ещё значительную серию камерных вечеров в Малом зале консерватории. Из них в особенности следует выделить цикл баховских органных вечеров, начавшийся 6 ноября, при участии органиста Я. Гандшина и других артистов. Программы их составляют чрезвычайно интересно; единственный упрек можно сделать, что четыре вечера входящие в этот цикл, растянуты на 5 месяцев» [15].

Помимо произведений известных классиков, Зилоти без боязни включал в концерты сочинения молодых, еще ни кому не известных композиторов: О. Акименко, С. Василенко, М. Гнесина, А. Губенко, С. Прокофьева, Л. Саминского, М. Штейнберг, Ю. Вейсберг и др. «Едва ли кто отважится оспаривать гегемонию [Зилоти] в сфере концертной предприимчивости и музыкальной передовитости» [5, 68]. Критики РМГ отреагировали на это следующим образом: «чтоб скрыть худосочие и удивительную бледность всех этих симфоний, через чур деликатный Александр Ильич провел чудный и яркий “Светлый праздник”. Но спас ли он этим пьесы г. Гнесина и Вейсберг?»

[14]. Участвовать в концертах Зилоти было очень престижно, за что молодые композиторы были благодарны организатору.

«Концерты А. Зилоти» представляли большой интерес в столице, они стали новой краской в музыкальной палитре столицы. Многими произведениями А. И. Зилоти дирижировал сам, хотя часто приглашал известных отечественных и зарубежных дирижеров. Дирижирование А. И. Зилоти несомненно возвышалось над общим уровнем подобной практики. Его выделяли масштабы деятельности, разнообразие и широта симфонического репертуара, высокая интеллектуальность, продуманность интерпретации, пластичность музыкальной фразы, ансамблевое мастерство, прекрасное ощущение формы. Русская музыкальная газета отмечала, что Зилоти дирижировал со вкусом, изящно и с увлечением, на его будущее можно надеяться. «Коньком» Зилоти-дирижера была музыка Р. Вагнера, особенно вступление к «Мейстерзингерам». Главной целью таких выступлений было не демонстрация собственного дарования, а проведение в жизнь новых или достойных художественного внимания старых произведений.

РМГ отмечает растущую популярность А.И. Зилоти, которой способствовал Николай Федорович Финдейзен – музыковед, критик, общественный деятель, бессменный редактор-издатель лучшего дореволюционного специально-музыкально-критического издания «Русская музыкальная газета», а также крупнейшие критики Вячеслав Каратыгин, Александр Оссовский, Иван Липаев. Н.Ф. Финдейзен во всем поддерживал Зилоти и на протяжении почти 20 лет, с 1900 по 1918 гг. на страницах РМГ публиковались рецензии, обзоры и анонсы концертных программ. По количеству публикационных материалов о деятельности Зилоти эта газета стоит на первом месте. А. Оссовский выступал первым разъяснителем и толкователем исполняемых произведений, но в упрек А.И. Зилоти

ставит «некоторую пестроту программ отдельных вечеров, как бы преследующей цель угодить вкусам людей всех степеней музыкальной зрелости [8, 114].

В глазах музыкальной общественности начала XX века А.И. Зилоти становится кумиром, любимцем слушателей, что подтверждает «Петербургская газета» за 1909 год [6, 19]. Александр Ильич благодарен публике, к которой обращается через РМГ, выражает признательность своим слушателям-поклонникам, которые оказали доверие его делу [9, 5].

На протяжении пятнадцати лет Александр Зилоти знакомил публику с фортепианной, вокальной, инструментальной, симфонической музыкой. Петербургу представлялась величественная панорама мирового музыкального творчества, т.к. Зилоти был неустанным пропагандистом музыки, а также искренним почитателем всего нового в музыкальном мире. В одном из писем директору Императорских театров, В. А. Теляковскому, Зилоти пишет: «Мои концерты не предусматривают абсолютно никаких коммерческих целей, а только имеют художественно-образовательное значение, чему служат доказательством мои программы...» [18, 6].

Несмотря на значимую роль «Концертов А. Зилоти» в Петербурге, публикаций и фундаментальных работ, касающихся этого вида деятельности музыканта, нет. Обращение к данному исследованию требует дальнейшего изучения архивных источников и введение их в научных оборот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аполлон. 1910. № 12. Орфография и синтаксис приводимых статей приближена к современным нормам.
2. Аполлон. Ежемесячный журнал. – СПб. – 1915. № 4–5.
3. Аполлон. Музыкальная хроника. – 1909. – № 1.
4. Аполлон. Музыкальная хроника. Концерты Зилоти. СПб. 1910. № 10.
5. Глезеров С.Е. Петербург Серебряного века. Быт и нравы. – М., 2007. – 363 с.
6. Зилоти А.И. Воспоминания и письма. Сост. Л.М. Кутателадзе, под ред. Л.Н. Раабена. – Л.: Музгиз, 1963. – 457 с.
7. Музыкальный труженик. Двухнедельный журнал Москвы. М. 1906. № 10. С. 14. (После 1910 года переименовался в журнал «Оркестр»). – 1906. – № 22.
8. Оссовский А.В. Второй симфонический концерт А.И. Зилоти // Музыкально-критические статьи (1894-1912). Общ. ред., вступ. ст. Ю.А. Кремлева. – Л.: Музыка, 1971. – 370 с.
9. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Письмо А.И. Зилоти в редакцию РМГ. Ф. 816 (Н.Ф. Финдейзен). Оп. 2. № 1393.
10. РМГ. 1913. № 3. Стб. 89-90.
11. РМГ. 1913. № 43. Стб. 960-961.
12. РМГ. 1913. № 51/52. Стб. 1211.
13. РМГ. Хроника. Концерты в Петрограде. 1916. № 40. Стб. 712.
14. РМГ. Хроника. Концерты в Петрограде. 1916. № 44. Стб. 834.
15. РМГ. Хроника. Концерты в Петрограде. 1916. № 48. Стб. 926.
16. РМГ. Хроника. Концерты в Петрограде. 1918. № 7-8. Стб. 125.
17. РМГ. Хроника. Концерты в Петрограде. 1918. № 7-8. Стб. 125.
18. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 497. Оп. 10. Д. 993.