

Инга Червинская

Музыкальный Петербург

Все оперные и балетные
сцены Северной столицы

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

Содержание

Предисловие	8
Глава 1. Краткая история музыки в Санкт-Петербурге	12
Эпоха Петра I: первые шаги петербургской музыкальной культуры	14
XVIII век после Петра: развитие музыкальных традиций при петербургском дворе	24
Салонная музыка в Санкт-Петербурге XIX столетия	34
Филармоническое общество Санкт-Петербурга: очаг музыкального просвещения	40
Императорская капелла во второй половине XIX века	42
Русское музыкальное общество и его наследие «Музыкальный вокзал»	56
Петербург и национальная музыкальная школа. «Могучая кучка» и другие	60
XX век: музыкальные трансформации и новые жанры	64
Глава 2. Театры и другие площадки	70
Александринский: начало истории Императорских театров	72
Мариинский театр: царство музыки, драматургии и балета	82
Санкт-Петербургская консерватория: хранительница музыкального наследия	90
Михайловский театр. Не первый по масштабам, не последний по значимости	96

СОДЕРЖАНИЕ

Петербургская филармония: музыка, побеждающая смерть	102
Театр музыкальной комедии: классика легкого жанра	112
Театр балета Бориса Эйфмана. Неклассический классический балет	116
Петербургская классика: вне театров, вне границ	120
Глава 3. Знаменитые певцы и композиторы в Санкт-Петербурге	138
Михаил Глинка. Разговор на языке музыки	140
Петербург Чайковского: мелодия города	144
Модест Мусоргский. Из военной школы — на сцену	152
Антон Рубинштейн. Отец Петербургской консерватории	158
Александр Бородин: наука и музыка	162
Петербург Римского-Корсакова: море и музыка	166
Федор Шаляпин. Голос народа	170
Леонид Собинов. Идеальный Ленский	178
Сергей Рахманинов. Композитор Серебряного века	184
Сергей Прокофьев: гармония музыки и логика шахмат	190
Андрей Петров. Музыка на экране и не только	194
Глава 4. Балетная столица	198
Искусство полета	200
Балет в России и в Санкт-Петербурге	208

Предисловие

Какую музыку мы называем классической?

Казалось бы, простой вопрос. Но ответ на него часто вызывает затруднения. Очень часто в поисках ответа мы начинаем приводить конкретные примеры: «Ну вот, скажем, произведения Чайковского или Мусоргского — это классическая музыка... Опера — это, само собой, классика...»

Самое простое — и в то же время очень широкое — определение таково: классикой (от лат. «classicus» — «образцовый») мы называем произведения высочайшего качества, составляющие золотой фонд мировой музыки, способные служить образцами для последующих поколений композиторов. Классика — это глубина, сложность, совершенство формы; иногда синонимом словосочетания «классическая музыка» выступает определение «академическая музыка». Последнее подразумевает профессионализм автора, наличие у него специального высшего музыкального образования, его владение не только нотной грамотой, но и историей музыкального искусства, глубокое знание и понимание всех структурных элементов исполнительского мастерства.

Но и тут не обходится без исключений: например, многие русские композиторы, чьи произведения сейчас исполняются во всем мире, не имели консерваторского образования и изучали музыкальное искусство в основном частным порядком, у репетиторов: Александр Бородин, который был профессиональным врачом и химиком, военный по образованию Модест Мусоргский, Михаил Глинка, который никогда не обучался музыке в стенах специальных учебных заведений.

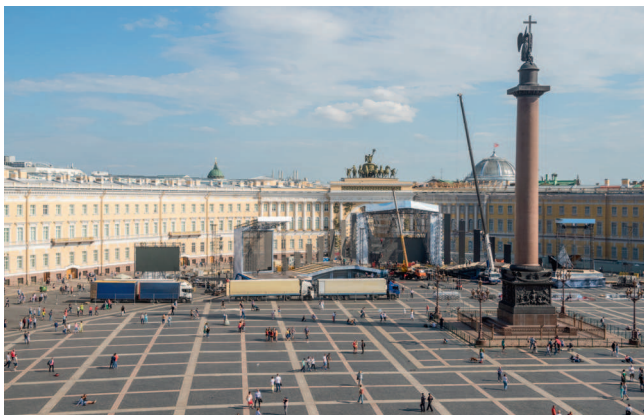
Иногда классику противопоставляют народной, «непрофессиональной» музыке; это тоже не совсем справедливо, так как по своей сложности и значимости произведения народного искусства порой не уступают классическим, а во многих всемирно известных операх, балетах и симфониях явственно прослеживаются использованные их авторами народные напевы. Еще один критерий — классическая музыка создается по строгим канонам, полностью соответствует теории музыки, имеет совершенную форму. Но ведь в истории музыкального искусства было немало композиторов, которые экспериментировали и с формой, и с содержанием, и со способами исполнения, и сейчас их творчество

признается классикой: например, Альфред Шнитке или Сергей Прокофьев.

Поэтому мы предлагаем вам пока остановиться на нескольких критериях: классическая музыка — это произведения, которые стали безоговорочным эталоном музыкального искусства, чья значимость признана во всем мире; причем в фонд мировой классики уже давно входят не только произведения XVIII–XIX веков, но и творения композиторов двадцатого столетия. И объектом нашего внимания на страницах этой книги будет музыкальная классика Петербурга-Ленинграда. В этом городе сложилась уникальная музыкальная школа, соединившая в себе народные традиции, европейские тенденции и высочайшее качество. Здесь находятся известнейшие театры мира (отметим, что театральное соперничество двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга — имеет многолетнюю историю), здесь складывались традиции отечественной оперы и балета, здесь проходили судьбоносные премьеры и вершились судьбы звезд российской сцены. В Северной столице можно посетить постановку в стенах классического, старинного театрального здания, побывать в музеях, посвященных знаменитым исполнителям, увидеть и услышать авангардные произведения и постановки — иногда под открытым небом.

Конечно, наше путешествие по музыкальному Санкт-Петербургу получится достаточно кратким — за триста с лишним лет музыкальная история города стала настолько богатой, что для подробного ее описания потребовалось бы многотомное издание. Но совершить небольшую виртуальную экскурсию, сопровождаемую уникальными авторскими фото одного из самых красивых городов мира, вполне возможно!

ПРЕДИСЛОВИЕ

На Дворцовой площади идет подготовка к очередному концерту

В Санкт-Петербурге параллельно развиваются традиции классики и музыкального авангарда. На фото — Александринский театр с высоты птичьего полета

Глава 1. Краткая история музыки в Санкт-Петербурге

Эпоха Петра I: первые шаги петербургской музыкальной культуры

Конечно, петербургская музыка возникла не на пустом месте — и, несмотря на весь реформаторский пыл Петра I, музыка XVIII века и всех последующих лет имела явные связи с прошлым.

До начала XVIII столетия музыкальное искусство в России представляло собой в основном две интересные и своеобразные, но не особо пересекающиеся области — это народная, фольклорная музыка и музыка церковная (духовная). Академическая музыка, которую специалисты называют еще светской профессиональной, практически не существовала как явление, если не считать немногочисленных придворных музыкантов, причем многие из них были приглашенными иностранцами. Причин у этого было много, в том числе культурные и религиозные особенности.

Народное музыкальное искусство до середины XVII столетия в России ярко представляли скоморохи. Они использовали весь спектр народных инструментов — от ложек до гуслей, от рожков до волынок (да, волынка на Руси была достаточно популярна!). Помимо игры на музыкальных инструментах, скоморохи плясали, пели, исполняли акробатические трюки, рассказывали смешные и не всегда пристойные байки; в основном в их числе были бродячие артисты, развлекавшие народ на ярмарках и различных народных гуляньях.

Инструментальную музыку, правда, уже не в скоморошьем исполнении, можно было услышать и в крестьянской избе,

*В Шереметевском дворце Петербурга можно познакомиться с историей
музыкальных инструментов*

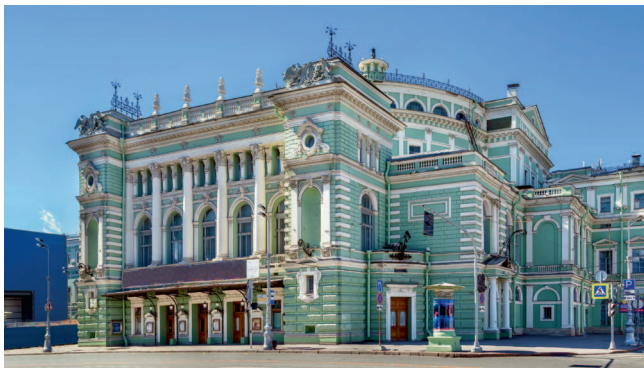
и в боярском тереме: разница была в основном только в качестве инструментов.

В церковь инструментальная музыка не допускалась — в православии было принято пение «а саpella», без сопровождения. В основном потому, что музыкальные инструменты, имевшие в России давнюю историю, в представлении священников ассоциировались с дохристианским, языческим временем.

ДРЕВНЕЕ ЯВЛЕНИЕ

Изображения скоморохов имеются, например, на фресках Софийского собора в Киеве, которые относятся к XI столетию. А если копать глубже, бродячие артисты развлекали народ даже в Древнем Вавилоне и Риме!

Тяжелые времена для народной музыки, и для скоморохов в частности, наступили при царе Алексее Михайловиче. Впервые, XVII век (время после Смуты) был тяжел в финансовом отношении, нередки были народные восстания, а скоморохи в своих выступлениях часто служили проводниками недовольства масс. Во-вторых, сам Алексей Михайлович был очень набожен и мнение церкви принимал близко к сердцу. В итоге в 1648 году был издан царский указ «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий», который практически уничтожил как явление скоморошество — и нанес серьезный удар по народным музыкальным инструментам. Под запрет попали не только «гусли, домры, сурны, гудки, сопелки» и многое другое; искоренялись и другие формы народных развлечений. С особым ожесточением церковь преследовала тех, кто использует «богомерзкие хари» — то есть маски.

Мариинский театр сейчас — один из самых известных музыкальных театров России и мира. Но он далеко не ровесник Петербурга

*Скоморохи. Гравюра из книги А. Олеария
«Описание путешествия в Московию», XVII в.*

«Артаксерсово действо» было поставлено по библейской «Книге Есфири». Здесь представлено произведение художника Э. Армитиджа на эту же тему

Музыку как таковую, конечно, не искоренили, да и народное творчество полностью запретить не удалось; но при дворе начали чаще использовать инструменты европейского происхождения — или просто те, которые не особо запятнали себя участием в скоморошьях представлениях. При царском дворе были популярны органы, скрипки, ударные, флейты, различные трубы.

Музыкальное искусство было тесно связано с театральным; считается, что первую в России придворную театральную труппу около 1672 года создал в подмосковном селе Преображенском... все тот же царь Алексей Михайлович! Тот самый, который еще недавно искоренял богомерзкие представления. Не странно ли?