

КОНЦЕРТЫ А. ЗИЛОТИ В КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Статья посвящена музыкально-просветительской деятельности Александра Ильича Зилоти в Петербурге в начале XX века. Приводятся сведения об антрепризной организации «Концерты А. Зилоти», проводится анализ программ и исполнителей. Определяется значение зилотиевских концертов в культуре Петербурга.

Ключевые слова:

А.И. Зилоти, концерты, культура Петербурга, организация концертов, программа, солист.

С 1903 по 1918 гг. одно из основных мест в музыкальной культуре Петербурга занимала концертная организация – «Концерты А. Зилоти». На протяжении пятнадцати лет Александр Зилоти знакомил публику с фортепианной, вокальной, инструментальной, симфонической музыкой. Петербургу представлялась величественная панорама мирового музыкального творчества. Зилоти был неустанным пропагандистом русской музыки, а также искренним почитателем всего нового в музыкальном мире. Несмотря на значительную роль «Концертов А.Зилоти», публикаций и фундаментальных работ, касающегося этого вида деятельности музыканта нет.

В данной статье делается попытка познакомить читателя с музыкально-просветительской деятельностью А. Зилоти, познакомиться с программой концертов и эскизно нарисовать картину культурно-художественной атмосферы того времени Петербурга.

Симфонические и камерные концерты, организованные Зилоти, дали направление музыкально-концертной жизни Петербурга-Петрограда и нередко определяли ее художественную направленность. О них говорили как о выдающемся явлении культуры Петербурга. А. Зилоти вел концерты «с убежденной преданностью идее, с непоколебимым мужеством» [14, с. 114]. В «Концертах А. Зилоти» впервые в России прозвучали крупнейшие сочинения Баха, Вагнера, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского. Пропагандист и просветитель Зилоти постоянно знакомил публику с новыми течениями в музыкальном искусстве.

В программах большое место отводилось солистам-виртуозам (А. Корто, И. Гофман, Ж. Тибо, Э. Изаи, Л. Ауэр, П. Казальс) и новым симфоническим произведениям. Концерты проходили в зале Дворянского собрания, в Большом и Малом залах Петербургской Консерватории, в Мариинском театре.

Как ни удивительно, но это явление культуры серебряного века не должно-го должного внимания на страницах на-

учных изданий. Так случилось, что имя Александра Ильича Зилоти (1863–1945) зачастую ассоциируется с Москвой, где проходил процесс становления его творческой личности. Действительно он учился в Московской консерватории по классу фортепиано сначала у Н.С. Зверева, в старших классах у Н.Г. Рубинштейна, теорию музыки изучал у П.И. Чайковского. Затем, после возвращения из Европы, где Зилоти стажировался у Ф. Листа¹, он работал профессором Московской консерватории с 1888 года по 1891². Как известно, А.И. Зилоти приходился двоюродным братом Сергею Васильевичу Рахманинову (его мать Юлия Аркадьевна, урожденная Рахманинова, – сестра отца С.В. Рахманинова, Василия Аркадьевича), находился в родстве с П.И. Чайковским³. Можно смело утверждать, что великий С.В. Рахманинов стал музыкантом, прежде всего, благодаря А. Зилоти. По крайней мере, факты биографии Рахманинова, запечатленные в его воспоминаниях, дают основания для такого утверждения [18, с. 19–21].

Насколько нам известно, о А.И. Зилоти не написано ни одной фундаментальной работы, где бы основательно освещался период его творческой деятельности в Петербурге-Петрограде с 1903 по 1919 год. В числе немногих публикаций можно упомянуть отдельные статьи Л.Л. Ковалевой-Огородновой и Е.Г. Мальцевой [6; 9–12; 17].

В поисках литературы о Зилоти находим в основном справочные материалы в энциклопедиях и музыкальных словарях. Единственная книга, изданная в нашей стране в 1963 г. к 100-летию со дня рождения Зилоти – это «Воспоминания и письма» [2]. Об Александре Ильиче упоминается на страницах дневников и писем С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, в воспоминаниях многих его современников, деятелей искусства конца XIX – начала XX в. Изданы воспоминания самого А.И. Зилоти о Ференце Листе [3,4]. Имя А.И. Зилоти и отдельные воспоминания о нем встречаются в дореволюционных изданиях, в частности,

на страницах «Музыкальной хроники», «Русской музыкальной газеты», газеты «Русь». Издана в 2002 г. в Америке монография Барбера о Зилоти [19].

Создание отдельной фундаментальной работы, посвященной Александру Ильичу Зилоти, еще впереди. В настоящей статье мы попытаемся осветить его петербургскую концертную деятельность, где он выступал в трех ипостасях: как блистательный пианист, дирижер и талантливый организатор – менеджер своих концертов.

Надо заметить, что Петербургские концерты А.И. Зилоти проходили в период, когда он достиг вершины своего исполнительского мастерства. Именно с Петербургом связаны последние годы его пребывания в России. Как известно, в 1919 г. А.И. Зилоти покидает Россию, эмигрирует в Финляндию, затем в Германию, а с 1922 г. до конца своей жизни, до 1945 года, живет в Нью-Йорке⁴. Но именно в Петербурге кульминационный период его творчества, который нам надо по достоинству оценить.

Иванов М.М. в «Истории музыкального развития России» отмечает, что в период ослабления деятельности Императорского русского музыкального общества в Петербурге (ИРМО основано, как известно, в 1859 г. по инициативе А.Г. Рубинштейна) появилось два новых больших концертных учреждения – А. Зилоти и С. Кусевицкого. Концерты С. Кусевицкого обладали большими материальными средствами. Он мог давать концерты сразу в двух столицах и в Москве, и в Петербурге. Программы носили эклектический характер с заметным уклоном в сторону ультра-модерна [5, с. 305]. Концертная организация Зилоти носила характер филармонии. Он приглашал для концертов иностранных дирижеров (А. Никиш, Дж. Энеску, А. Крутс), пианистов (И. Гофман, А. Корто, Г. Гальстон), известных и популярных русских певцов, таких как Шаляпин и Собинов. Благодаря этому концерты Зилоти хорошо посещались.

В книге «Шаляпин в Петербурге-Петрограде» мы читаем: «Желая поддержать Зилоти, Собинов отказывался от платы за выступления в его концертах. Шаляпин, которому дирекцией театров были запрещены выступления без согласия с начальством, оговорил в контракте исключительное право петь в концертах Зилоти» [1, с. 85]. Певец ценил художественный вкус музыканта и глубоко уважал его самоотверженную просветительскую деятельность. Многие музыканты выступали в концертах не для сборов (Зилоти был человеком, который меньше всего думал о прибыли), а руководствуясь художественными соображениями.

III-й СЕЗОНЪ 15
1905—1906 г.

Заль Дворянскаго Собранія.

4-й АБОНЕМЕНТНЫЙ КОНЦЕРТЪ

10 декабря 1905 г.

Вследствие возмущеннаго состоянія страны Э. Ханн отказался от побѣды въ Россію.

1. Увертюра „Корюланъ“ *Бетховена.*
2. „Пляска смерти“ для ф-но съ оркестромъ *Листа.*
А. Зилоти.
Оркестръ подъ управл. Ф. М. Блауменфельда.
3. *) Фантазія, соч. 103 (инстр. Моттлемъ) *Шуберта.*

4. а) Разсказъ изъ оп. „Надь и Дамаянтъ“ (съ оркестромъ) *Аренско.*
б) „Я ли въ погладѣ не траншюва была“ (строкъ) *Чайковскаго.*
Г-жа М. Н. Кузнецова-Бенуа.
5. *) „Saugefleunie“, легенда *В. д'Эвди.*
6. Романсы:
а) „Ужъ ты, нива мол!“ *С. Рахманінова.*
б) „Comment, dissient-ils“ *Листа.*
в) „Какъ мнѣ больно“ *С. Рахманінова.*
Г-жа М. Н. Кузнецова-Бенуа.
7. Увертюра къ оп. „Похищеніе изъ Сералла“ *Моцарта.*

*) Въ 1-й разъ.

А.И. Зилоти. Программа абонемента концерта 10 декабря 1905 г.

«Концерты А. Зилоти» при их чрезвычайной широкой, отнюдь не коммерческой постановке, сначала принесли их организатору значительные убытки. Но Зилоти, своим замыслом популяризации музыкального искусства, все же сумел привлечь крупных меценатов-капиталистов Г.Г. Гильзе ванн дер Пальс, Г.А. Гейзе, М.А. Нейшеллера, состоявших директорами-владельцами Российской-Американской резиновой мануфактуры (в советское время фабрики «Красный треугольник»), которые стали субсидировать концерты. Поначалу, в первых сезонах, эти концерты привлекали немного слушателей. Меценаты были разочарованы и отказались поддерживать это дело после окончания сезона 1907/1908 года. Зилоти пришлось вкладывать свои средства, для чего были заложены драгоценности супруги⁵.

«Сезон 1908/1909 года в истории концертов оказался переломным, – отмечает А.В. Оссовский, – концерты стали популярными, абонементы раскупались нарасхват, зал был полон, а то и переполнен» [15, с. 368]. Далее мы читает о том, что в популяризации концертов большую роль играл С.В. Рахманинов, который видя осложнения в ходе концертов своего брата, сразу же приезжал

на помощь, помогая своими выступлениями и уже всемирно прославленным именем повысить интерес публики. Притягательность имени Рахманинова выросла до чрезвычайности, и никто уже не мог отрицать его мирового значения как пианиста и дирижера. Через два года богатый киевский помещик и сахарозаводчик М.И. Терещенко предложил Зилоти взять на себя дальнейшую поддержку его концертов. Вскоре публика переменила отношение к концертам Зилоти, они стали пользоваться необычайным успехом. Бывать на вечерах в Дворянском собрании, в которых выступал Зилоти как дирижер и пианист, стало модно.

Просматривая программы концертных сезонов, мы видим, что А. Зилоти неоднократно сопровождал П. Казальса, Ж. Тибо, Э. Изаи, Л. Ауэру, А.В. Вержбиловичу и другим музыкантам. Приведем, в качестве примера, отзыв о вечере А. Зилоти и П. Казальса: «Исполнение обоих артистов-художников – замечательно; мужественная, импозантно-блестящая игра А. Зилоти – оттеняла задумчиво-мечтательное исполнение П. Казальса, игра которого – чистая, возвышенная поэзия» [2, с. 18].

Видный и влиятельный русский музыкальный критик своего времени Александр Вячеславович Оссовский – фигуру которого игнорировать невозможно, ставит в упрек Зилоти – «пестроту программ отдельных вечеров, как бы преследуя цель угодить вкусам людей всех степеней музыкальной зрелости. В особенности следует отметить, – продолжает Оссовский, – в этих концертах приятное равновесие между западными именами и русской школой» [14, с. 114].

Подтверждения этому мы находим, просмотрев афиши, точнее, «Программы концертов за десять сезонов», изданные с 1913 г. [8]. Так, в четвертом абонементном концерте 18 ноября 1906 г. исполнялись: Симфоническая поэма «Макбет» Р. Штрауса, Концерт для виолончели Р. Шумана (солист П. Казальс), Бранденбургский концерт №1 И.С. Баха, Концерт для виолончели с оркестром Э. Мороро (солист П. Казальс), Концертная увертюра «На юг» Э. Эльгара. Приведем другой пример. В сезоне 1911/1912 гг. на концерте 22 октября 1911 г., проходившем в Зале Дворянского собрания, представлялось публике в первом отделении: Концерт соль минор для струнного оркестра А. Корелли, Концерт для скрипки с оркестром В.А. Моцарта (солист Ж. Тибо), Чакона для оркестра И.С. Баха (исполнялась впервые), во втором – Праздник Лиго, симфоническая картина на латышские народные темы И. Витоля, Симфония *eshagnole* для скрипки с оркестром французского композитора Лало и Ноктюрн

для оркестра и фортепьяно французского композитора Ж. Юрэ. О просветительской направленности концертов говорит и то, что к каждому из них печатались специальные аннотации, в которых сообщались краткие сведения о композиторах и исполняемых произведениях, публиковались даже тексты вокальных произведений. Обычно их писал А.В. Оссовский, следовательно, он выступал первым толкователем исполняемых произведений [8].

На примере программ этих концертов мы действительно видим, что программы включали произведения от Баха до современных французских композиторов, присутствовала и русская музыка. Это было сделано сознательно, не потому, что Зилоти не мог грамотно, учитывая хронологию, стили и жанры музыкальных произведений, составить программы своих концертов. Миссию свою Зилоти видел в том, чтобы заставить публику каким бы то ни было способом ходить на концерты, слушать музыку в хорошем исполнении, полюбить ее.

Помимо этой антрепризной концертной организации, А.И. Зилоти в 1912 г. организует ещё «Общедоступные концерты» для малообеспеченной публики и молодёжи, билеты на которые стоили в два раза дешевле. Несмотря на то, что это мероприятие давало явный убыток, Зилоти не снижал ни качество программ, ни качество участников, что можно проследить по афишам. Эти концерты имели большой успех. А в 1915 г. Зилоти начинает ещё одно большое дело – «Народные бесплатные концерты». Подход к концертам был глубок и серьёзен. Слушателям раздавались анкеты, в которых спрашивалось об индивидуальных слуховых ощущениях, о конкретных музыкальных образах, возникающих при слушании музыки.

Последним общественным начинанием выдающегося музыканта была организация Русского музыкального фонда в 1916 г., прообраза Музыкального фонда СССР – благотворительной организации для помощи нуждающимся музыкантам и их семьям. В совет фонда входили А.К. Глазунов, А.М. Горький, А.В. Оссовский, Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов. Также нам известно, что вместе с С.К. Маковским и Ф.Ф. Зеленским Зилоти был учредителем Общества им. А.Н. Скрябина, созданного в 1916 г.; Общества друзей музыки, учрежденного в 1908 г. – целью его было распространение в России музыкальных знаний, объединение музыкантов-исполнителей, педагогов. А. Зилоти состоял во Всероссийском обществе оперных и драматических театральных школ, организованном в 1909 г. Целью было поднять художественное образование

в России в области оперы и драмы путем организации театральных школ, пропаганды научных принципов искусства [16]. В 1919 г. А. Зилоти входит в состав Петроградской комиссии по реформе музыкального образования вместе с А.К. Глазуновым, Б.В. Асафьевым, В.Г. Каратыгиным. И в этом же году назначен заведующим специальной школы музыкального просвещения.

Судя по воспоминаниям современников, Зилоти глубоко любили и уважали. Для многих слушателей зилотиевские концерты открыли мир великой музыки. По программам концертов можно отметить высокий исполнительский уровень и культуру, ко-

торая сохранила в себе старые традиции, а также, не угасшие еще традиции музыкального просветительства. Именно энтузиазму Александра Ильича Зилоти в значительной мере обязана наша отечественная музыкальная культура.

Многогранная деятельность А.И. Зилоти увеличивает интерес к нему как артистическому музыканту и человеку. Человек огромной неиссякаемой энергии, яркий исполнитель, он был свежим дыханием в культуре Санкт-Петербурга в начале XX в. Зилоти – пианист, Зилоти – дирижер, Зилоти – организатор. Все эти грани его творчества ярко раскрылись в петербургский период.

Список литературы:

- [1] Дмитриевский В.Н, Катеринина Е.Р. Шаляпин в Петербурге–Петрограде. – Л.: Лениздат, 1976. – 264 с.
- [2] Зилоти А.И. Воспоминания и письма / Сост. А.М. Кутателадзе; под ред. А.Н. Раабена. – Л.: Музгиз, 1963. – 457 с.
- [3] Зилоти А.И. Лучший из смертных // Музыкальная жизнь. – 2001, № 8–9. – С. 27–30.
- [4] Зилоти А.И. Мои воспоминания о Ф. Листе // Воспоминания и письма. – Л.: Музгиз, 1963. – С.43–73.
- [5] Иванов М.М. История музыкального развития России. В 2-х т. Т.2. – СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1912. – 400 с.
- [6] Ковалева-Огороднова Л.А. Сто лет премьер в концертах Александра Зилоти // История Петербурга. – 2011, № 2(60). – С. 24–30.
- [7] Концерты А.И. Зилоти. Программы концертов за 10 сезонов. (1903/1904–1912/1913). – СПб.: Тип. С.А. Кинда, 1913. – 145 с.
- [8] Концерты А.И. Зилоти. Программы концертов сезон 1911–1912 гг. – СПб.: б.и., 1911. – 27 с.
- [9] Мальцева Е. Г. О педагогической деятельности А.И. Зилоти // Проблемы музыкальной науки. – 2012, №2(11) – С.84–49.
- [10] Мальцева Е. Г. Педагог это художник. Зилоти о проблемах преподавания // Музыка и время. – 2012, № 9. – С. 63–66.
- [11] Мальцева Е.Г. А.И. Зилоти – педагог: продолжение традиций // Музыкальная академия. – 2012, №3 – С. 78–83.
- [12] Мальцева Е.Г. Две статьи о А.И. Зилоти // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2011, №2. – С.76–87.
- [13] Манухин И.И. Воспоминания о 1917–1918 гг. // Новый журнал. 1958. Кн. 54. – С. 97–116.
- [14] Оссовский А.В. Второй симфонический концерт А.И. Зилоти // Музыкально-критические статьи (1894–1912) / Общ. ред., вступ. ст. Ю.А. Кремлева. – Л.: Музыка, 1971. – 374 с.
- [15] Оссовский А.В. С. В. Рахманинов // Воспоминания о Рахманинове / Сост., ред., коммент. и предисл. З. Апетян. Т. 1. Изд. 4-е. доп. – М.: Музыка, 1973.
- [16] Петровской И.Ф. Музыкальное образование и музыкально-общественные организации в Петербурге 1801–1917 гг. Энциклопедия. – СПб.: Изд-во Петровский фонд, 1999. – 367 с.
- [17] Рождественский Г. Агент русской музыки // Русское искусство. – 2008, №1. – С.118–121.
- [18] Сатина С.А. Записка о С.В. Рахманинове // Воспоминания о Рахманинове / Сост., ред., коммент. и предисл. З. Апетян. Т. 1. Изд. 4-е. доп. – М.: Музыка, 1973.
- [19] Barber C. Lost in the Stars: The Forgotten Musical Life of Alexander Siloti. – Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2002.

¹ Зилоти с 1883 по 1886 год – за границей, знакомится с Листом, поступает к нему учеником (по совету своего учителя Н.Г. Рубинштейна), для чего поселился в Веймере. Впоследствии Зилоти считали талантливейшим «листианцем».

² А.И. Зилоти три года занимал место профессора в московской консерватории, его класс привлекал в то время наиболее талантлиую молодежь. Несмотря на недолгий срок своей работы в этом учебном заведении, он оставил яркий след в его истории. Среди учеников Зилоти – З.К. Игумнов, С.В. Рахманинов, А.Б. Гольденвейзер. Зилоти написал заявление об уходе из консерватории 21 мая 1891 г. в связи с конфликтом с тогдашним директором консерватории В.И. Сафоновым.

³ Родной брат П.И. Чайковского Анатолий Ильич был женат на племяннице П.М. Третьякова Прасковье Коншиной, а А. Зилоти был женат на Вере Павловне Третьяковой – дочери известного мецената, собирателя произведений русского изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова.

⁴ Живя в 1926 г. в Америке, Зилоти года преподавал фортепиано в Нью-Йорке, в Джульярдской музыкальной школе. За десять лет преподавания воспитал немало пианистов, среди которых наибольшую известность приобрел Марк Блицштайн.

⁵ Вера Павловна Зилоти (Третьякова).