

Горобец Светлана Владимировна

доктор культурологии, доцент кафедры
фортепиано Санкт-Петербургского
государственного института культуры

**НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ
ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ:
К 155-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ**

Аннотация:

В статье рассматриваются совместные концертные выступления великой русской актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской и известного музыканта Александра Ильича Зилоти, которые проходили в Петербурге в зале Дворянского собрания, а в Москве – в доме Благородного собрания. Автор делает акцент на исполнении В.Ф. Комиссаржевской мелодекламации – нового жанра, появившегося в России в начале XX в. В ее неподражаемом исполнении звучали стихотворения И.С. Тургенева, В.А. Жуковского в сопровождении музыки Ф. Листа и А.С. Аренского. В.Ф. Комиссаржевская выступала с мелодекламацией в нескольких концертных сезонах А.И. Зилоти, что делало их еще более популярными у слушателей. Приводятся критические высказывания о мелодекламации, а также архивные документы и малоизвестные факты из творческой жизни актрисы. Определяется значение совместного творчества В.Ф. Комиссаржевской и А.И. Зилоти в культуре Петербурга начала XX в.

Ключевые слова:

В.Ф. Комиссаржевская, мелодекламация, меццо-сопрано, А.И. Зилоти, семья Зилоти, А.С. Аренский, Ц.А. Кюи, стихотворения в прозе.

Gorobets Svetlana Vladimirovna

D.Phil. in Cultural Studies, Associate
Professor, Fortepiano Department,
Saint Petersburg State Culture Institute

**SOME PAGES
OF V.F. KOMISSARZHEVSKAYA'S
CREATIVE BIOGRAPHY: DEDICATED
TO THE 155TH ANNIVERSARY**

Summary:

The joint concert performances of the great Russian actress Vera Fedorovna Komissarzhevskaya and the famous musician Alexander Ilyich Ziloti, which took place in St. Petersburg in the hall of the Noble Assembly, and in Moscow in the house of the Noble Assembly are discussed in the article. The focus is on the performance of V.F. Komissarzhevskoy melodeclamation – a new genre that appeared in Russia at the beginning of the XX century is made by the author. There were sounded poems by I.S. Turgenev, V.A. Zhukovsky accompanied by music by F. List and A.S. Arensky in her inimitable performance. V.F. Komissarzhevskaya performed with melodeclamation in several concert seasons of A.I. Ziloti, which made them even more popular with listeners. critical statements about melodeclamation are given, and also archival documents and the little-known facts from the creative life of actress. The significance of the joint work of V.F. Komissarzhevskaya and A.I. Ziloti in the culture of St. Petersburg at the beginning of the XX century.

Keywords:

V.F. Komissarzhevskaya, melodeclamation, mezzo-soprano, A.I. Ziloti, family Ziloti, A.S. Arensky, C.A. Cui, poem in prose.

В Год театра, каким был объявлен 2019 год в России, невозможно не вспомнить имя великой русской актрисы – Веры Федоровны Комиссаржевской (1864–1910), тем более что в этом же году исполняется 155 лет со дня ее рождения. В статье рассказывается о дружбе и совместных выступлениях Веры Федоровны с известным музыкантом рубежа XIX–XX столетий Александром Ильичом Зилоти (1863–1945).

Теплые, дружеские отношения у В.Ф. Комиссаржевской сложились со всей большой семьей Зилоти: с Александром Ильичом, его супругой Верой Павловной (старшей дочерью известного мецената Павла Третьякова); с родным братом Сергеем – морским офицером и страстным любителем театра и музыки; сестрой Марией, с которой они были близки духовно и состояли в переписке. В трудный период жизни Веры Федоровны, после развода с мужем – графом Владимиром Муравьевым, именно семья Зилоти первая приходит ей на помощь. В ней Вера Федоровна находила семейное тепло, которое потеряла. Семья Зилоти становится для нее родной, она часто отдыхает в их родовом имении Знаменка в Тамбовской области. Все члены семьи Зилоти были влюблены в Веру Федоровну, поклонялись ее актерскому дарованию.

Помимо таланта драматической актрисы, В.Ф. Комиссаржевская обладала уникальным голосом – меццо-сопрано. «Пение ее трогало до слез – умением хорошо фразировать, четко говорить слова, какими-то особенностями тембровых голосовых вибраций, доходящих до вашего сердца. Этому научить нельзя. Здесь сказывается интеллект артиста, вся его художественно-артистическая природа. Звук этот был одухотворенным и таил в своем существе огромное эмоциональное начало: он был живым, трепещущим, волнующим и тревожившим ваше чувство», – вспоминал ученик Федора Петровича Комиссаржевского В.П. Шкафер [1, с. 187].

В.Ф. Комиссаржевская была превосходным мастером художественного чтения, стала своего рода символом мелодекламации. Термин «мелодекламация» довольно многозначный, в буквальном смысле переводится как «мелодия и выразительное чтение», означает декламацию стихов или прозы в сопровождении музыки. Этот жанр, известный с Античности, на рубеже XIX–XX вв. вошел в моду в России и стал чрезвычайно популярен. Мелодекламация входила в программу концертов различных просветительских организаций: Общества камерной музыки, собраний Кружка любителей художественного чтения и музыки, Театрального клуба, где ее исполняли даже под аккомпанемент арфы.

Мелодекламация – довольно трудное искусство, оно вызывало немало споров у критиков. Так, Ц.А. Кюи писал: «Когда я слушаю мелодекламацию с красивой музыкой, например Аренского, мне так и хочется сказать декламатору: “да замолчи, пожалуйста, не мешай слушать”. Когда же декламатор талантлив, как, например, Комиссаржевская, так и хотелось заставить замолчать музыку...» [2]. Были и такие мнения, что только «при условии талантливости музыки, стихотворения и чтеца мелодекламация может иметь свое место в ряду искусств», «мелодекламация, как род искусства, безусловно, сомнительна... соединение высоких искусств, а в итоге безобразие» [3, с. 25].

Вера Федоровна была музыкальна, как в музыке, так и в слове. «Голос-музыка» – так называл ее А.И. Зилоти. Уже во втором концерте первого концертного сезона антрепризы «Концерты А.И. Зилоти» в зале Дворянского собрания в Петербурге 1 ноября 1903 г. В.Ф. Комиссаржевская мелодекламировала три стихотворения в прозе И.С. Тургенева: «Как хороши, как свежи были розы», «Нимфы», «Лазурное царство» на музыку А.С. Аренского (ор. № 68). Она была первой исполнительницей этих произведений. Знаковое издание Петербурга того времени – «Русская музыкальная газета» – в разделе «Хроника» писала об этом концерте следующее: «Новинкой явились 3 “стихотворения в прозе” Тургенева (мелодекламация) с музыкой Аренского. Последняя – обычно-красивого типа Аренского, местами нежная и очень изящная, но не всегда передающая всю поэтичность тургеневского текста. Мелодекламация – отрасль искусства, достаточно уклоняющаяся от задач музыки. <...> Музыка требует пения, а не декламации – последняя также мешает музыке, как последняя – патетическому чтению, будь оно даже так увлекательно и нервно, как у г-жи Комиссаржевской, познакомившей публику с новыми произведениями г. Аренского (оркестровый аккомпанемент под упр. Зилоти)» [4].

Как известно, А.С. Аренский не хотел братья за написание мелодекламационных сочинений. Он считал, что чтение должно быть чтением и ничего общего с пением не должно иметь. Но А.И. Зилоти эти номера уже включил в программу концерта, и работа стала необходимостью. Впоследствии эти сочинения стали любимыми созданиями композитора [5, с. 116–117].

Успех данного жанра зависит не только от мастерства композитора, но и от качества исполнения. В.Ф. Комиссаржевская была талантливым мелодекламатором. Из воспоминаний племянницы А.И. Зилоти, драматической актрисы и режиссера Зои Аркадьевны Прибытковой узнаем, что голос В.Ф. Комиссаржевской был тембровым, звучным, певучим. Ее техника мелодекламации не была видна зрителю, потому что органично шла от природы чувств. Выступать с оркестром В.Ф. Комиссаржевской не составляло труда. Ее голос как будто сливался с музыкальными инструментами, «мелодекламируя, она просто говорила замечательные слова Тургенева, но казалось, что ее удивительный голос поет проникновенную музыку Аренского» [6, с. 243].

Ранее, когда А.И. Зилоти был главным дирижером Московского филармонического общества, он уже обращался к жанру мелодекламации в своих программах. В зале Благородного собрания 14 декабря 1902 г. с большим успехом у публики прозвучала в концертном исполнении поэма Дж. Байрона «Манфред» с музыкой Р. Шумана. В ней принимали участие В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин, М.Г. Савина, Е.И. Збруева, В.Р. Петров. А 16 января того же года Вера Федоровна читала балладу В.А. Жуковского «Ленфа» в сопровождении музыки Ф. Листа с участием А.И. Зилоти в зале Тенишевского училища (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, бывшая Академия театрального искусства) и стихотворение Н.А. Некрасова «Зеленый шум» в зале Дворянского собрания.

После смерти П.И. Чайковского благодаря настойчивости и энергии Модеста Ильича Чайковского, брата Петра Ильича, А.И. Зилоти устраивает в Петербурге ряд концертов в пользу Фонда им. Чайковского. Из переписки 1890-х гг. А.И. Зилоти с М.И. Чайковским узнаем, что В.Ф. Комиссаржевская декламировала с хором в сценах из пьесы-сказки П.И. Чайковского «Снегурочка». Это были монолог Весны и жалоба Купавы [7, с. 198–200].

Отдельно следует сказать о Сергее Ильиче Зилоти, который сочетал профессиональную военную службу со служением искусству. Он играл на гитаре, хорошо пел, писал стихи и музыку, режиссировал любительские театральные спектакли, дирижировал хором. «Великосветский» цыганский хор часто выступал на вечерах в Морском офицерском собрании. Вера Федоровна со своей родной сестрой Ольгой были солистками этого хора. У них были прекрасные голоса и

хорошая манера петь. Об этом интересном факте упоминает даже К.С. Станиславский в своей работе «Моя жизнь в искусстве» [8, с. 162].

Есть в Петербурге две квартиры, где любила бывать Вера Федоровна. Первая – Аркадия Григорьевича Прибыткова, двоюродного брата С.В. Рахманинова и А.И. Зилоти. Он работал в Конюшенном ведомстве. Его служебная квартира находилась на третьем этаже в доме номер три на углу Конюшенной площади и Екатерининского канала (ныне – наб. канала Грибоедова, д. 3). Здесь часто собирались артисты Александринского театра Н.Н. Ходотов, В.Н. Давыдов, П.В. Самойлов. В гостиной стояли рояли «Бехштейн» и «Блютнер», на которых играли С.В. Рахманинов и А.И. Зилоти. Под их аккомпанемент пела В.Ф. Комиссаржевская. В этой квартире в 1904 г. состоялось заседание дирекции, на котором выбиралось название для будущего театра В.Ф. Комиссаржевской. Вера Федоровна категорически отказывалась называть театр своим именем. Было принято писать так: «Драматический театр. Дирекция В.Ф. Комиссаржевской» [9, с. 193–194].

Вторая квартира – А.И. Зилоти, находилась на набережной Крюкова канала в доме номер четырнадцать. В этот дом семья Зилоти переезжает в 1913 г., а недалеко от него, на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов), находился новый театр Веры Федоровны. На квартире у Зилоти бывали знаменитые люди эпохи: Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов, Э.Ф. Направник и, конечно же, Вера Федоровна.

В новой культурно-исторической эпохе, которая вошла под названием «Серебряный век», творчество было универсальным, охватывало все виды искусства. Можно наблюдать удивительную «плотность» великих имен актеров, музыкантов, художников, которые предпочитали творческий эксперимент казенной официальности императорской сцены. В это время наблюдается новая фаза взаимопроникновения, взаимовлияния представителей различных областей искусства и художественного творчества. Время новых подходов и смелых решений, где личность человека – носителя культуры, творца духовных ценностей образует содержание культуры.

Примером тому служат выступления на концертах Зилоти В.Ф. Комиссаржевской. Талантливые художники – Комиссаржевская и Зилоти – оказались духовно близки друг другу. Музыка, искусство спланировали их, для обоих это было главным делом в жизни. Они были схожи по характеру – оба импульсивны, доброжелательны, бескорыстно служили искусству, не создавая себе этим громких имен. А.И. Зилоти на протяжении 15 концертных сезонов знакомил публику с новыми течениями, с выдающимися отечественными исполнителями – все это стало притягательной силой для слушателей и имело огромное просветительское значение, расширив существующие горизонты художественной культуры.

Сегодня мелодекламация исполняется на сцене довольно редко, после 1930-х гг. этот жанр практически забыт, едва ли приходится говорить о его втором рождении. Хотя справедливости ради надо вспомнить, что в год 150-летия со дня рождения Веры Федоровны Комиссаржевской Санкт-Петербургский академический драматический театр, носящий ее имя, поставил спектакль-посвящение великой актрисе, состоящий из отдельных номеров, объединенных основными вехами жизни Комиссаржевской. Сочиняла и режиссировала этот спектакль народная артистка России Т.М. Абросимова. В одном из номеров звучала мелодекламация стихотворения И.С. Тургенева «Лазурное царство» на музыку А.С. Аренского в исполнении артиста театра Родиона Приходько. Хочется верить, что и к 155-летию актрисы, возможно, мы услышим то, что она исполняла.

Ссылки:

1. Шкафер В.П. Дочь моего учителя // Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы, воспоминания о ней, материалы / ред.-сост. А.Я. Альтшуллер ; вступ. ст. Ю.П. Рыбаковой. Л. ; М., 1964. 423 с.
2. Кюи Ц.А. Несколько слов по поводу современных новшеств в музыке // Музыкальный труженик : двухнедельный журнал. 1906. № 11. С. 4.
3. Цит. по: Петровская И.Ф. Музыкальный Петербург, 1801–1917 : энциклопедический словарь-исследование. Т. 11, кн. 2: М – Я. СПб., 2010. 559 с.
4. Русская музыкальная газета : еженедельное издание. 1903. № 45. 9 нояб. Стб. 1099.
5. Приведено по: Цыпин Г. А.С. Аренский. М., 1966. 179 с.
6. Прибыткова З.А. Комиссаржевская, Рахманинов, Зилоти // Вера Федоровна Комиссаржевская ... С. 243.
7. Александр Ильич Зилоти. 1863–1945. Воспоминания и письма / сост. Л.М. Кутателадзе ; под ред. Л.Н. Раабена. Л., 1963. 467 с.
8. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. СПб., 2019. 576 с.
9. Сергеева-Клятис А.Ю. Комиссаржевская. М., 2018. 352 с.

References:

- Cui, CA 1906, 'A Few Words About Modern Innovations in Music', *Muzikalniy truzhenik: dvuhnedelnyy zhurnal*, no. 11, p. 4, (in Russian).
Kutateladze, LM (comp.) & Raaben, LN (ed.) 1963, *Alexander Ilyich Ziloti. 1863–1945. Memoirs and Letters*, London, 467 p., (in Russian).

- Petrovskaya, IF 2010, *Musical Petersburg, 1801–1917: an Encyclopedic Dictionary-study*, vol. 11, book 2: M – Ya, St. Petersburg, 555 p., (in Russian).
- Pribytkova, ZA 1964, 'Komissarzhevskaya, Rachmaninoff, Ziloti', in AYa Altshuller (ed. & comp.) & YuP Rybakova (introd.), *Vera Fedorovna Komissarzhevskaya. Actress Letters, Memories of Her, Materials*, Moscow, 243 p., (in Russian).
- Sergeeva-Klyatis, AYu 2018, *Komissarzhevskaya*, Moscow, 352 p., (in Russian).
- Shkafer, VP 1964, 'The Daughter of My Teacher', in AYa Altshuller (ed. & comp.) & YuP Rybakova (introd.), *Vera Fedorovna Komissarzhevskaya. Actress Letters, Memories of Her, Materials*, Moscow, 442 p., (in Russian).
- Stanislavsky, KS 2019, *On My Life in Art*, St. Petersburg, 557 p., (in Russian).
- Tsypin, G 1966, *A.S. Arensky*, Moscow, 179 p., (in Russian).

Редактор: Тальчук Калерия Сергеевна
Переводчик: Дубина Юлия Юрьевна