

Научная статья
УДК 785.11.04(470.23-25)
<https://doi.org/10.24158/fik.2022.2.18>

**Александр Зилоти и Арнольд Шёнберг:
об исполнении «Пеллиас и Мелизанда» в Петербурге**

Светлана Владимировна Горобец

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, Россия,
sv1357@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5028-2099>

Аннотация. В статье раскрываются ключевые аспекты организации гастролей австрийского композитора Арнольда Шёнберга в Петербурге в 1912 г. Инициатором его приезда в Россию был известный музыкант-просветитель Александр Ильич Зилоти. Он пригласил композитора для исполнения своего нового сочинения – симфонической поэмы «Пеллиас и Мелизанда», написанной в Берлине на сюжет драматурга-символиста М. Метерлинка. Автор работы основывается на опубликованных и неопубликованных источниках, освещает исторические, социальные и психологические предпосылки визита композитора в Петербург. Научно-исследовательской базой исследования послужили материалы архивов, впервые вводимые в научный оборот, среди которых рецензии Русской музыкальной газеты и других периодических изданий дореволюционного периода. Цель – проанализировать и осветить историческое событие – приезд А. Шёнберга в Петербург – в контексте культурной жизни столицы, которое стало заметным явлением и имело продолжение в последующие годы.

Ключевые слова: художественная жизнь Петербурга, «Пеллиас и Мелизанда», новая музыка, концерты А. Зилоти, музыкальное просветительство

Для цитирования: Горобец С.В. Александр Зилоти и Арнольд Шёнберг: об исполнении «Пеллиас и Мелизанда» в Петербурге // Общество: философия, история, культура. 2022. № 2. С. 114–118. <https://doi.org/10.24158/fik.2022.2.18>.

Original article

**Alexander Siloti and Arnold Schoenberg: on performance “Pelleas et Melisande”
in Saint Petersburg**

Svetlana V. Gorobets

Saint Petersburg State Institute of Culture, Saint Petersburg, Russia,
sv1357@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5028-2099>

Abstract. The article reveals the main aspects of organizing the tour of the Austrian composer Arnold Schoenberg to St. Petersburg in 1912. The well-known musician-educator Alexander Ilyich Siloti was the initiator of Schönberg’s visit to Russia. He invited the composer to perform his new work, the symphonic poem “Pelleas et Melisande” (Op. 5), written in Berlin on the subject of the symbolist playwright M. Maeterlinck. The author of the article bases upon published and unpublished sources, highlights the historical, social and psychological background of the composer’s arrival in St. Petersburg. The scientific research base of the article is the materials of archives, first introduced into scientific circulation, including reviews of the “Russian Musical Newspaper” and other periodicals of the pre-revolutionary period. The purpose of this article is to analyze and highlight the historical event, which is the arrival of Arnold Schoenberg in St. Petersburg in the context of the cultural life of the capital, which became a noticeable phenomenon and continued in subsequent years.

Keywords: the artistic life of St. Petersburg, “Pelleas et Melisande”, new music, concerts of A. Siloti, musical enlightenment

For citation: Gorobets, S.V. (2022) Alexander Siloti and Arnold Schoenberg: on performance “Pelleas et Melisande” in Saint Petersburg. *Society: Philosophy, History, Culture.* (2), 114–118. Available from: [doi:10.24158/fik.2022.2.18](https://doi.org/10.24158/fik.2022.2.18) (In Russian).

Арнольд Шёнберг в 1912–1914 гг. концертировал в разных странах Европы, в том числе в России, исполняя свои сочинения, стоя за пультом как дирижер. Этому можно найти подтверждение в справочно-энциклопедических изданиях разных лет. Однако нигде, за исключением работ крупного ученого, доктора искусствоведения, главного научного сотрудника Российского института истории искусств А.И. Климовицкого (1997), не упоминается о том, кто пригласил композитора в Россию, в частности в Петербург, и как протекал его визит. Гастроли А. Шёнберга стали заметным событием в культурной жизни столицы, несмотря на то что более ранние встречи с его музыкой в Петербурге носили скандальный характер.

Австрийский композитор, глава новой венской школы А. Шёнберг (13 сентября 1874 – 13 июля 1951 г.) с большой радостью популяризировал свои сочинения. Будучи активным и деятельным человеком, он был готов к зарубежным концертным поездкам и даже ощущал в этом некую потребность. Его неоднократно приглашали в Россию. Например, С.А. Кусевицкий планировал организовать в 1913 г. выступления композитора в Москве и Петербурге, но намерения менялись и приезд откладывался на неопределенное время. Занимался подготовкой приезда А. Шёнберга в Россию и В.В. Кандинский, по утверждению А.И. Климовицкого (1997). Затем в жизни композитора появляется новый творческий сюжет – его приглашает приехать в Петербург Александр Ильич Зилоти для исполнения в качестве дирижера собственного сочинения – симфонической поэмы «Пеллиас и Мелизанда» (соч. 5), написанной в Берлине в 1902–1903 гг. на сюжет бельгийского поэта, драматурга-символиста М. Метерлинка (1862–1949).

Многогранность творчества известного музыканта А.И. Зилоти (9 октября 1863 – 8 декабря 1945 г.) не ограничивалась только областью исполнительства и педагогики. В историю отечественной культуры он вошел прежде всего как музыкант-просветитель. Как мы уже отмечали, выдающийся организатор концертов в Петербурге, пропагандист лучших сочинений русской и зарубежной классики посвятил обеспечению функционирования и трансляции художественной культуры большую часть жизни (Горобец, 2019).

Идеи просветительства А.И. Зилоти были заложены его последним педагогом – Ференцем Листом, который верил в силу искусства, способного бороться со злом и влиять на массы людей. Своим ученикам великий педагог привил взгляд на идейно-воспитательную роль музыки. Этими мыслями был увлечен и А.И. Зилоти. В 1903 г. благодаря неиссякаемой энергии ему удалось создать в Петербурге собственную антрепризу – «Концерты А. Зилоти», которая просуществовала почти 20 лет и пользовалась большой популярностью у слушателей (Горобец, 2013а). Цель концертов – знакомить публику с серьезной музыкой, воспитывать музыкальный вкус. Он проводил абонементные, внеабонементные, камерные, органные, общедоступные и народные концерты на лучших сценах столицы – в Мариинском театре, залах Дворянского собрания, Консерватории, Государственной думы и др. Подготовленные им выступления нередко определяли художественную направленность музыкально-концертной жизни Петербурга/Петрограда. С первого сезона критика внимательно следила за «Концертами А. Зилоти» (Горобец, 2016), отмечая *«пальму первенства в смысле новизны и свежести симфонического репертуара»*¹.

Репертуар концертов включал сочинения разных жанров и эпох, как можно судить по программам². А.И. Зилоти, будучи пропагандистом русской и зарубежной музыки, имел страсть ко всему новому в музыкальном искусстве, будь то новое сочинение или новый самобытный талант. Иногда он шел наперекор своему вкусу, когда предчувствовал возможность сенсации, значительный интерес к произведениям молодого малоизвестного автора. Так, например, было с сочинениями Сергея Прокофьева, которые исполнялись в антрепризе А.И. Зилоти в 1915–1917 гг. (Горобец, 2021).

Программы А.И. Зилоти составлял на основе своего концертного опыта, он хорошо знал, что может дойти до слушателей сразу, а что воспринимается с трудом. В журнале «Аполлон» отмечалось, что *«предприимчивый и талантливый артист, организатор, каким, бесспорно, следует признать А.И. Зилоти, слишком хорошо знает свою аудиторию, чтобы главный интерес составляемых им программ сосредоточить на новизне или значительности входящих в них музыкальных произведений»*³.

Его большая заслуга состояла в популяризации достижений современных композиторских школ Европы. Нередко их сочинения звучали впервые именно в антрепризе А.И. Зилоти, например «Мавританская рапсодия» Э. Хумпердинка, мимодрама «Орфей» Ж. Роже-Дюкаса. А.И. Зилоти привлекала музыка французских композиторов – М. Равеля, К. Дебюсси, К. Сен-Санса, Г. Форе, Э. Шоссона и др.: *«Не избалованные обилием новизны в ежегодных наших музыкальных переживаниях, будем признательны деятельному организатору <А.И. Зилоти> и за то, что почти в каждом из устраиваемом им концертов имеется хотя бы небольшой уголок, отведенный для любителей “нового и неизведанного” в области музыкальных восприятия»*⁴. Исторически знаковыми можно назвать первые авторские исполнения в антрепризе А.И. Зилоти. Это доказывают его рукописи, хранящиеся в кабинете рукописей Российского института истории искусств (далее – КР РИИИ)⁵.

¹ Аполлон. 1910. № 11. С. 46.

² Концерты А.И. Зилоти. Программы концертов за 10 сезонов (1903/1904–1912/1913). СПб., 1913. 25 с. ; Концерты А.И. Зилоти. Программы концертов, сезон 1911–1912 гг. СПб., 1911. 27 с.

³ Аполлон. 1909. № 1. С. 32.

⁴ Там же. С. 31.

⁵ КР РИИИ. Ф. 17. 232 ед. хр. с 1880 по 1938 г. А.И. Зилоти.

Наряду с восторженными отзывами были и нелицеприятные. Упреки критиков направлялись в сторону разнородности составляемых программ: *«Беспокойная пестрота – обычная спутница зилотиевских программ – на этот раз не так бросается в глаза благодаря умелому размещению разнородного, довольно богатого материала»*¹.

Высокий уровень концертной жизни в начале XX в. определялся разными мероприятиями (см. подробнее: Горобец, 2015а; Петровская, 1999). Например, с 1901 по 1912 г. большой популярностью в Петербурге пользовались Вечера современной музыки. Они были близки по эстетическим взглядам группе «Мир искусств» и имели некоторое сходство с антрепризой А.И. Зилоти в части представления современного репертуара. Основное место отводилось сочинениям новых композиторов. Пропагандировалась музыка Р. Штрауса, К. Дебюсси, А. Шёнберга, М. Равеля, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, В.И. Ребикова, И.Ф. Стравинского и др. Однако А.И. Зилоти ставил более масштабные цели для своих концертов, уделяя большое внимание классике наряду с современной музыкой.

Проанализировав программы антрепризы А.И. Зилоти (Горобец, 2015б), можно констатировать, что именно репертуар определял тенденции его музыкально-просветительской деятельности. Прежде всего следует говорить об интересе к симфоническим произведениям как русских композиторов, так и зарубежных.

Вернемся к приезду А. Шёнберга. А.И. Зилоти был знаком с ним только заочно, со слов зарубежных музыкантов, но для А. Шёнберга авторитет этого деятеля имел большое значение. В 1887–1889 гг. А.И. Зилоти концертировал в Англии, Франции, Австрии, Германии, Бельгии. Это послужило завязкой для его дальнейших творческих связей с Пабло Казальсом, Артуром Никишем, Эженом Изаи и другими известными музыкантами, которые позже неоднократно выступали с концертами в Петербурге. А.И. Зилоти общался с импресарио А. Шёнберга, обсуждая все условия ангажемента. Лишь после завершения переговоров композитор выслал партитуру «Пеллиаса».

В начале декабря А. Шёнберг прибыл в Петербург. На вокзале его встречал А.И. Зилоти, он же занимался вопросом проживания композитора. В то время было принято, что все именитые иностранные музыканты останавливались в гранд-отеле «Европа», который располагается напротив здания Дворянского собрания, но А. Шёнбергу этот отель показался дорогим и он выбрал «Дагмар-отель» на улице Садовой, д. 9. В день приезда А. Шёнберг отправился на репетицию, которой остался доволен, несмотря на требовательность и непоколебимость. Затем А.И. Зилоти пригласил его к себе на семейный обед (с 1904 по 1913 г. А.И. Зилоти с семьей проживал на 12-й линии Васильевского острова, д. 9, данный дом сохранился до сих пор) (Горобец, 2013б).

Исполнению сочинений А. Шёнберга в Петербурге предшествовала большая подготовительная работа как самого А.И. Зилоти, так и его единомышленников. Знаковое издание – Русская музыкальная газета во главе с Н.Ф. Финдейзенем – опубликовала на своих страницах фото-портрет А. Шёнберга и перевод статьи Р. Шпехта «Арнольд Шёнберг», в которой давалась краткая биографическая справка и очерчивалась основная проблематика творчества композитора². Также в газете анонсировалось выступление на ближайшем концерте антрепризы А.И. Зилоти.

Очерк авторитетного музыкального критика А.В. Оссовского, который писал аннотации к программам зилотиевских концертов, давал пояснения к исполняемым произведениям и хорошо знал слушательскую аудиторию. В очерке А.В. Оссовский сформировал адекватную систему ожиданий, подготовил аудиторию к прослушиванию музыки А. Шёнберга, тем самым внес немалую лепту в успех, сопутствующий композитору в Петербурге.

Здесь уместно вспомнить, что предыдущие встречи с работами А. Шёнберга в столице носили скандальный характер. 28 марта 1911 г. молодой С.С. Прокофьев впервые в России исполнил две его фортепианные пьесы (оп. 11), что в зале вызвало «гомерический хохот», как подметил музыкальный критик В.Г. Каратыгин (1927: 223). Публика отреагировала смехом и открытым протестом. Исполнение струнного квартета (оп. 10) было воспринято как насмешка над ценителями музыки, он *«вызвал не только недоумение и поспешное бегство публики, но и смех даже со стороны некоторых исполнителей. Это уже говорит о степени их культурности»*³.

Итак, после трех репетиций А. Шёнберга с оперным оркестром Императорского театра 8 декабря 1912 г. в шестом абонементном концерте А.И. Зилоти, который проходил в зале Дворянского собрания, прозвучала симфоническая поэма «Пеллиас и Мелизанда» – сочинение, насыщенное густыми диссонансами, контрапунктом (подробный разбор произведения см.: Климовицкий, 2003: 148–180). В откликах прессы можно найти яркую разницу во впечатлениях от прослушанного: «приятный сюрприз»; «исполнение “Пеллиаса и Мелизанды” вовсе не оказалось страшным и неприят-

¹ Аполлон. 1909. № 1. С. 31.

² Русская музыкальная газета. 1912. № 49. 2 дек.

³ Там же. № 50. 9 дек. Стб. 1110.

ным»; «сегодняшняя премьера говорит о несомненном, может быть, даже крупном даровании композитора». Однако встречались и другие эпитеты: «музыка какая-то земноводная»; «здесь точно нет начала, нет конца, есть отдельные кольца эпизодов, то блестящих, то мрачных»; «это страшно, может быть опасно для будущего искусства, но как произведение оно не может не иметь своего значения, хотя бы временного»¹. А. Шёнберг отмечал: «Я думаю, настоящий композитор пишет музыку только потому, что это доставляет ему радость. Кто пишет, дабы понравиться, кто думает о слушателях – это не настоящие художники» (цит. по: Цыпин, 2011: 26).

Все же А. Шёнберг остался доволен поездкой в Россию, хотя она длилась всего пять дней. Здесь он испытал не только удовлетворение от исполнения своего сочинения, но и психологический комфорт, что не менее важно. Существует фотография, сделанная во время этого путешествия, на которой А. Шёнберг запечатлен в шубе во дворе зала Дворянского собрания. Зима была морозная, снежная, композитор не рассчитывал на холода, у него не оказалось теплых вещей. А.И. Зилоти подарил ему свою шубу. Позже, в 1930-е гг., у А. Шёнберга появилась утопическая идея – создание своего музыкального института в Петербурге.

Успех сочинения А. Шёнберга был неожиданным, но очевидным, поскольку велась большая целенаправленная подготовка к концерту со стороны как музыкантов, так и музыковедов. Несомненно, заслуга А.И. Зилоти заключается в том, что в России впервые прозвучала симфоническая музыка австрийского композитора – А. Шёнберга. Миссия организатора состояла в исключительном культурном и музыкальном просветительстве, которой он следовал всю свою жизнь.

А.И. Зилоти также был доволен встречей с А. Шёнбергом и вскоре принялся за подготовку его новых гастролей в Петербурге, что подтверждается восемью письмами с 18 июня 1913 г. по 15 июня 1914 г. А. Шёнберга к А.И. Зилоти, которые находятся сейчас в КР РИИИ. Гастроли планировались на начало февраля 1915 г, но не состоялись по причине начавшейся Первой мировой войны.

Можно считать, что визит А. Шёнберга имел продолжение как для А.И. Зилоти, так и для музыкального Петербурга. После эмиграции, с 1922 по 1945 г. А.И. Зилоти проживал в Америке, где занимался исполнительской и педагогической деятельностью. Более 10 лет он работал в престижном высшем учебном заведении в области искусства и музыки, в котором обучались студенты, уже имевшие музыкальное образование. А.И. Зилоти воспитал здесь немало пианистов. Среди его учеников самым известным можно назвать М. Блицштейна². А.И. Зилоти предсказывал ему хорошее будущее и как пианисту, и как композитору. Отдавая должное его творческому потенциалу, А.И. Зилоти написал ему рекомендацию как талантливому, высокообразованному композитору. Благодаря этому М. Блицштейн отправился в Европу учиться композиции к П. Булэзу и А. Шёнбергу.

Намного позже, в 1934 г., в Америке жизнь свела А.И. Зилоти с управляющим радио СВС И. Кунсом, который работал над своим проектом. Он просил всех выдающихся людей того времени дать свое определение понятию «музыка». В проекте участвовали Б. Шоу, Н. Черепнин, Ф. Вайнгартнер, А. Габрилович (Varber, 2002: 253–260). И. Кунс обратился с этим вопросом и к А. Шёнбергу, но его письмо осталось без ответа. Тогда он отправил композитору второе послание, в котором указал, что А.И. Зилоти заинтересовался проектом и мог бы рассказать о нем. Помогло ли это или нет – неизвестно, но А. Шёнберг в тот же день ответил на письмо, вежливо отказав, посчитав данный проект безнадежным.

Для Петербурга продолжение заключалось в том, что в 1966 г. состоялась российская премьера «Лунного Пьеро», о которой мечтал А.И. Зилоти. Один приезд А. Шёнберга имел столько продолжений – как прямых, так и косвенных. В начале XX в. А.И. Зилоти представил австрийского композитора, чья фигура и, естественно, сочинения, до сих пор вызывают дискуссию. А.И. Зилоти музыкально-общественный деятель – явление исключительное. Значение его концертов огромно, они во многом определили музыку последующего времени.

Список источников:

Городец С.В. А. Зилоти и С. Прокофьев: творческие связи // Общество: философия, история, культура. 2021. № 4 (84). С. 101–104. <https://doi.org/10.24158/fik.2021.4.16>.

Городец С.В. Просветительская деятельность А.И. Зилоти в Санкт-Петербурге (по неопубликованным материалам переписки) // Обсерватория культуры. 2019. Т. 16, № 5. С. 518–525. <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-5-518-525>.

¹ КР РИИИ. Ф. 17. 232 ед. хр. с 1880 по 1938 г. А.И. Зилоти.

² Марк Блицштейн (Blitzstein) (1905–1964) – американский композитор и пианист. Учился у Р. Скалери, Н. Буланже, А. Шёнберга (композиция), А.И. Зилоти (фортепиано). В его творчестве отражены прогрессивные тенденции музыкального искусства Америки. Он написал на собственные либретто ряд опер, связанных с борьбой рабочего класса США за свои права. Сейчас известен как автор мюзикла 1937 г. «Колыбель будет качаться» (The Griddle Will Rock) и нескольких пьес с музыкой («Осужденные», «Нет вместо ответа»). В начале 1920-х гг. зарекомендовал себя как пианист-виртуоз, получив золотую медаль Филадельфийского филармонического общества.

- Горобец С.В. Концерты А. Зилоти на страницах периодической печати 1903–1918 гг. // Педагогика искусства. 2016. № 3. С. 166–170.
- Горобец С.В. Музыкально-просветительские организации Петербурга в начале XX в. // Клио. 2015а. № 2 (98). С. 152–156.
- Горобец С.В. Обзор репертуара «Концертов А. Зилоти» (к 70-летию со дня смерти пианиста) // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2015б. № 4. С. 53–60.
- Горобец С.В. Концерты А. Зилоти в культуре Санкт-Петербурга // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013а. № 3. С. 164–168.
- Горобец С.В. Петербургские адреса Александра Зилоти // Музыкальная академия. 2013б. № 4 (744). С. 51–57.
- Каратыгин В.Г. Жизнь. Деятельность. Материалы. Т. 1. Л., 1927. 264 с.
- Климовицкий А.И. Три века Петербурга: музыкальные страницы : сб. ст. и тезисов / сост. и науч. ред. З.М. Гусейнова. СПб., 2003. 233 с.
- Климовицкий А.И. Шёнберг в Петербурге // Журнал любителей искусства. 1997. № 6–7. С. 55–77.
- Петровская И.Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге 1801–1917 гг. СПб., 1999. 367 с.
- Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М., 2011. 128 с.
- Barber C.F. *Lost in the stars. The forgotten musical life of Alexander Siloti*. Lanham; Oxford, 2002. 400 p.

References:

- Barber, C.F. (2002) *Lost in the stars. The forgotten musical life of Alexander Siloti*. Lanham, Oxford, Scarecrow Press.
- Gorobets, S.V. (2021) A. Siloti and S. Prokofiev: Creative connections. *Society: Philosophy, History, Culture*. (4), 101–104. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2019) A.I. Ziloti's Educational Activity in St. Petersburg (According to Unpublished Correspondence Materials). *Observatory of Culture*. 16 (5), 518–525. Available from: doi:10.25281/2072-3156-2019-16-5-518-525. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2016) Alexander's concerts Siloti on the pages of periodicals 1903–1918. *Pedagogy of Art*. (3), 166–170. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2015a) The musical-enlightenment organizations of Petersburg at the beginning XX of the century. *Klio*. (2), 152–156. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2015b) Survey of "A. Siloti's Concerts" repertoire (to the 70th anniversary of pianist's death). *Actual Problems of Higher Musical Education*. (4), 53–60. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2013a) "The A. Siloti's Concerts" in the culture of St. Petersburg. *Society. Environment. Development (Terra Humana)*. (3), 164–168. (In Russian)
- Gorobets, S.V. (2013b) Petersburg addresses of Alexander Siloti. *Music Academy*. (4), 51–57. (In Russian)
- Karatygin, V.G. (1927) *Life. Activity. Materials*. Vol. 1. Leningrad, Akademia. (In Russian)
- Klimovitskii, A.I. (2003) *Three centuries of Saint Petersburg: Musical pages*. Saint Petersburg, SPBGK im. N.A. Rimskogo-Korsakova. (In Russian)
- Klimovitskii, A.I. (1997) Schoenberg in St. Petersburg. *Zhurnal lyubitelei iskusstva*. (6–7), 55–77. (In Russian)
- Petrovskaya, I.F. (1999) *Music education and musical public organizations in St. Petersburg 1801–1917*. Saint Petersburg, Petrovskii Fond. (In Russian)
- Tsypin, G.M. (2011) *Stage excitement and other aspects of the psychology of performing activity*. Moscow, Muzyka. (In Russian)

Информация об авторе

С.В. Горобец – доктор культурологии, профессор кафедры фортепиано, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, Россия.
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=301638.

Information about the author

S.V. Gorobets – D.Phil. in Cultural Studies, Professor, Department of Piano, Saint Petersburg State Institute of Culture, Saint Petersburg, Russia.
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=301638.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 23.12.2021;
 Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 13.01.2022;
 Принята к публикации / Accepted for publication 08.02.2022.