

Т. П. САМСОНОВА

МУЗЫКАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
XVIII–XX ВЕКОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

- Самсонова Т. П.**
С 17 Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. — 144 с. (+ вклейка, 8 с.). — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-1544-1 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-097-9 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)
ISMN 979-0-66005-020-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Учебное пособие дает панораму развития музыкальной культуры города на протяжении трех столетий. Через призму становления и развития Петербурга как столицы России дается представление о важнейших вехах в истории русской музыкальной культуры. Крупнейшие представители национальной композиторской школы: Д. Бортнянский и М. Березовский, М. Глинка и А. Даргомыжский, А. Бородин и М. Мусоргский, П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков, С. Прокофьев и Д. Шостакович — были связаны с Петербургом. С момента своего основания Петербург был притягательным городом для иностранных музыкантов: Б. Галуппи и Д. Сarti, Клара и Роберт Шуман, Ференц Лист, Джузеппе Верди были принимаемы в Петербурге, что немало способствовало укреплению русско-европейских музыкальных связей и росту престижа города на международном уровне. Пособие предназначено для вузов, средних музыкальных учреждений, для любителей музыки и дает представление о богатой и разнообразной музыкальной культуре Петербурга трех столетий. Пособие направлено на целостное постижение культурного опыта и воспитание патриотического сознания у молодежи.

- Samsonova T. P.**
С 17 Musical culture of Saint-Petersburg in XVIII–XX centuries: Textbook. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2013. — 144 pages (+ inset, 8 pages). — (University textbooks. Books on specialized subjects).

Textbook reveals the development of the city’s musical culture over the period of three centuries. The most important milestones in the history of Russian musical culture are represented in the light of formation and evolution of Saint-Petersburg as the capital of Russia. The outstanding representatives of the national composer school, such as D. Bortnyansky and M. Berезovsky, M. Glinka and A. Dargomyzhsky, A. Borodin and M. Mussorgsky, P. Tchaikovsky and N. Rimsky-Korsakov, S. Prokofiev and D. Shostakovich, were connected with Petersburg. From the time of its foundation, Petersburg attracted foreign musicians: B. Galuppi and G. Sarti, Clara and Robert Schumann, Ferenc Liszt, Giuseppe Verdi were well-received in Petersburg. That contributed to the strengthening of the musical contacts between Russia and Europe and promotion of the city’s image on the international level. This book can be used in colleges, secondary music schools and by music lovers. It gives an insight into the rich and versatile musical culture of Petersburg over three centuries. Textbook is focused on the integrated comprehension of the cultural experience and the cultivation of patriotism amongst youngsters.

Рецензент:

З. М. ГУСЕЙНОВА — доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории русской музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Обложка:
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013

© Т. П. Самсонова, 2013

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,

художественное оформление, 2013

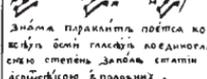
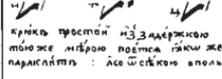
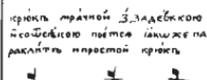
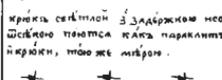

ВВЕДЕНИЕ

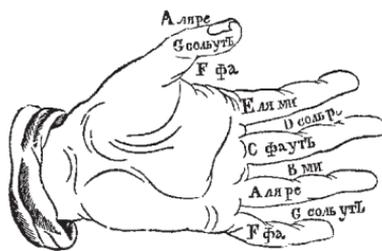
Санкт-Петербург с момента своего основания стал притягательным городом не только для каждого русского человека, но и для представителей европейской культуры и искусства, он стал городом открытым для восприятия самых разнообразных европейских тенденций и течений. Русско-французские, русско-итальянские, русско-немецкие связи, складывавшиеся в Петербурге с начала XVIII в. внесли черты европейской культуры в строящуюся инфраструктуру города. Иностранные архитекторы, живописцы, скульпторы, гравёры, музыканты активно вливались в общественную жизнь города и способствовали его росту и развитию. Возникший по велению Петра, восставший «из тьмы лесов, из топи блат», город населялся русскими людьми и сохранял свою «почвенную» связь с предшествующей русской культурой. Эта прямая связь прослеживается через два фактора истории — религию и музыку. Музыкальная культура Древней Руси, складывавшаяся на протяжении семи веков (X–XVII вв.), имела свои особенности, отличающиеся от западноевропейской. Принятие Христианства в X в. оказало громадное влияние на всю последующую историю России. Через патристическую литературу Россия приобщилась к той линии развития, которая брала своё начало в истоках раннего Христианства. Однако, приобщившись к этой линии, русская культура впоследствии стала развиваться достаточно обособленным от Запада путём и музыкальное искусство и культура в том числе. Христианство и православие пришло

в Россию в момент разделения восточной и западной церквей (1054). В России были восприняты традиции болгарского и греческого вокального-хорового пения без инструментального сопровождения. Это наложило свой отпечаток: до петровских реформ в России отсутствовала профессиональная инструментальная музыка. В то же время (XVI–XVII вв.) в Европе складывались развитые инструментальные школы, получала большое развитие лютневая, клавирная, скрипичная музыка. Россия миновала этот расцвет инструментализма. Здесь на протяжении семи веков складывался уникальный пласт вокально-хоровой певческой традиции пения *a cappella*, который стал выразителем эстетического и этического идеала древнерусского человека. В основе древнерусской православной вокально-хоровой певческой традиции лежало знаменное пение, знаменный распев. Это строгое мужское пение, монодия, которая подчинялась системе осьмогласия — единству определённым образом сотнесённых друг с другом песнопений (текстов и напевов). В православной церковной традиции существует восемь гласов. Фиксировался и передавался из поколения в поколение этот музыкальный пласт на основе устной и письменной традиции крюкового письма. Эта была сложная система знаков (более 70), что требовало специального педагогического мастерства для передачи музыкальных знаний. Такие специалисты были в монастырях и церковных школах, которые по определённым методикам обучали детей церковному пению.

Петровские преобразования принесли в Россию, с многочисленными иностранными музыкантами, европейскую систему пятилинейной нотации, что было значительно проще крюкового письма. Европейская нотация, созданная в XI в. в Италии монахом Гвидо Аретинским существует по настоящее время как основной вид передачи музыкальной информации.

 <p>Знамя параклѣтъ поѣтся ко всѣмъ оснъ гласѣмъ коединогласно степеньъ запѣвъъ сѣтати асошескоу въ половинѣ .</p>	 <p>крѣкъъ тростейъ ѿЗадѣржкою тожеже либроу поѣтсяъ гѣкъъ же параклѣтъ : Асошескоу вполнѣ</p>
 <p>крѣкъъ трагѣиъ ѿЗадѣржкою исошескоу поѣтсяъ гѣкъъ же на раклѣтъ иростой крѣкъъ .</p>	 <p>крѣкъъ свѣтлой ѿЗадѣржкою нео исошескоу поѣтсяъ какъ параклѣтъ и крѣкъъ, тою же либроу .</p>
 <p>такъ же и сошескоу тою такою вѣше</p>	 <p>крѣкъъ пресвѣтлой ѿЗадѣржкою нео исошескоу поѣтсяъ тою же либроу какъ вѣше писанныя .</p>
 <p>сѣтатиъ дѣзавѣтъ поѣтсяъ асошескоу</p>	 <p>гѣкъъ же параклѣтъ и крѣкъъ въ поѣтъ</p>

Сравнительные таблицы крюковых и линейных нот
конца XVII века (страница издания 1679 г.)

Оуѣтъ ре ли ми ѡуѣтъ ре ми фа соль ля фа
ля соль фа ля соль фа ми ре ѡуѣтъ

Азбука начального учения простого нотного пения, содержащегося на Цефавутном ключе. XVIII век. По этим азбукам происходило обучение пятилинейной нотации Гвидо Аретинского

Именно с Петровских преобразований начался значительный для России процесс смены музыкального мышления и возникновения нового типа культуры. Петровские преобразования в корне изменили весь

строй культурной и общественной жизни России. В «век разума и просвещения» русское искусство вступило на путь общеевропейского развития и постепенно освобождалось от средневековой замкнутости. Это был первый век развития *светской* культуры, век решительной победы над суровыми, аскетическими догмами религиозной морали. «Мирское» искусство приобретает право на общественное признание и начинает играть всё более важную роль в системе гражданского образования, в формировании новых устоев общественной жизни страны. На смену боярской Руси приходит молодое государство Петра. Российская держава, укреплённая военными победами и внутренними реформами «...вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и громе пушек» — писал Пушкин, — но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и благотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы и европейское просвещение причалило к берегам завоёванной Невы» [77, т. 5, с. 241].

Со строительством Петербурга в русскую культуру вошли многие явления, определяемые эпитетами «первый», «впервые», «новый»: это возникновение первого музыкального театра, первой русской оперы; появление новых исполнительских жанров (первые скрипичные сонаты, первые клавирные произведения, первые русские романсы); новые учебные заведения, выпуски первых газет и журналов и множество других явлений. Именно здесь, в Петербурге, началось формирование нового типа музыкальной культуры, определившей последующее развитие музыкального искусства в России. На смену человеку канонического типа со средневековыми представлениями и мироощущением пришел человек Нового времени, активный, деятельный, неизмеримо расширивший границы познания. Типичной становится для этой эпохи фигура энциклопедиста,

принесшего новое понимание времени в его субъективном и объективном плане, с самой популярной идеей века — идеей развития, которая нашла отражение в сфере философского мышления, в искусстве и литературе. Складывающееся здание культуры Нового времени было европейским по типу, светским по характеру и национальным по сути, а социальная специфика эпохи сделала этот процесс чрезвычайно динамичным или, как принято говорить, ускоренным (А. М. Панченко, Б. И. Краснобаев, Б. А. Рыбаков и др.).

Основные положения при изучении понятия «культура города» сформулированы известным петербургским философом М. С. Каганом в его работах «История культуры Петербурга» (2006) и «Философия культуры» (1996). Концепция М. С. Кагана представляет культуру города в трех разных модальностях, которые охватывают специфические духовные и физические качества самого человека, выработанные в нем на протяжении жизни; способы деятельности человека, в которых реализуются эти «сущностные силы» человека; сама предметная среда, в которой воплощаются плоды многосторонней созидательной деятельности человека. Данная структура представлена учёным в следующей схеме [34, с. 11]:

Именно в таких характеристиках автор данного учебного пособия попытается представить музыкальную культуру Петербурга на протяжении трёх столетий, где конкретный человек той или иной эпохи

в своей деятельности творил культуру города, оставляя при этом неповторимые, нетленные следы, создававшие особую ауру города Санкт-Петербурга.

Цель учебного пособия «Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX вв.» — способствовать духовному обогащению, расширению границ познания и повышению культурного уровня студентов. Это пособие предназначено для гуманитарных и музыкально-педагогических вузов, колледжей и для всех тех, кто интересуется историей Санкт-Петербурга. Пособие дает представление о разнообразной и богатой сфере музыкальной культуры Санкт-Петербурга за три столетия. Крупнейшие представители национальной композиторской школы: Д. Бортнянский и М. Березовский, М. Глинка и А. Даргомыжский, А. Бородин и М. Мусоргский, П. Чайковский и Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и С. Прокофьев, Д. Шостакович своей жизнью были связаны с Петербургом.

С момента своего основания Санкт-Петербург стал притягательным городом для иностранных музыкантов: Б. Галуппи и Д. Сарти, Клары и Роберт Шуман, Ф. Лист и И. Штраус, Джузеппе Верди были восторженно принимаемы в Санкт-Петербурге, что немало способствовало укреплению русско-европейских музыкальных связей и росту престижа города на международном уровне.

Учебное пособие направлено на целостное постижение культурного опыта и воспитания патриотического сознания у молодежи. Курс включает: лекционные, семинарские, практические занятия, посещение театров, музеев и концертных залов Санкт-Петербурга.

ГЛАВА I

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

Музыка стала проникать в общественную жизнь Петербурга одновременно с его строительством. Петром I было положено начало развитию специального образования: морского, артиллерийского, медицинского, горнозаводского, заложены системы светской школы, ориентированной на подготовку специалистов разного профиля и разного уровня. Музыка в виде хорового пения входила в систему общего образования. Государственные указы предписывали заниматься пением в цифирных и в гарнизонных школах. В гарнизонах солдаты обучались игре на духовых инструментах. Об этом свидетельствует Якоб фон Штелин (1709–1785), немецкий ученый, современник Петра I, Елизаветы Петровны и Екатерины II.: «Первыми появились трубы, литавры, гобои и фаготы, которые Петр I ввел вместе с организацией им гвардии и пехоты по немецкому образу и флота — по образцу английскому и голландскому. Каждый полк получил свой немецкий хор гобоистов, капельмейстера и к каждому из них придано для обучения определенное количество русских солдатских детей. Благодаря такой мудрой организации в непродолжительный срок новые полки его увеличивающейся армии снабжались и музыкальными рекрутами, из которых если еще не получали своих капельмейстеров, как это

теперь заведено, то во всяком случае набирали определенное число гобоистов... По установленному Петром распорядку эти новобранцы должны были все предобеденное время с 11 до 12 часов посвящать публичным музыкальным упражнениям, причем трубачи и литавристы размещались на башне Петербургского адмиралтейства, а гобоисты, фаготисты и валторнисты на церковной башне крепости Санкт-Петербург» [110, с. 75–76]. Звуки музыки неслись над Невой и строящимся городом, сливаясь со звуками молотов камнетёсов и плотничьих топоров, создавая радостный ритм созидания.

Петр I формировал петербургский музыкальный быт по европейскому образцу. В 1716 г. он распорядился о постройке в Петербурге здания оперы, в 1723 г. издал указ о возведении в столице «комедийного дома», а также указ об обязательном проведении ассамблей, которые составили особую достопримечательность в музыкальной жизни Петербурга первой половины XVIII в. Объявление об учреждении ассамблей было подписано петербургским генерал-полицмейстером А. Дивером в 1718 г. Ассамблеи созывались в частных домах как «вольные собрания» с целью связать общим досугом широкий круг лиц — от сенаторов и адмиралов до купцов и корабельных мастеров. Ассамблеи вводили в русский быт западно-европейские нравы и обычаи, ломали прежние старые ритуалы приема гостей на Руси. Обязательное присутствие на ассамблеях женщин разрушало традиции их затворничества.

Первая ассамблея состоялась 27 ноября 1718 г. в доме П. И. Бутурлина на Большой Дворянской улице. В дальнейшем каждый сановник и богатый купец был обязан по крайней мере раз в год проводить у себя ассамблеи. Они созывались главным образом зимой, открывались не ранее 4–5 часов дня и заканчивались не позднее 10 часов вечера. Гость мог приехать

на ассамблею в любое удобное для него время и «отъехать волен, когда хочет». Хозяин обязан был выделить для ассамблеи несколько комнат: самую большую для танцев, вторую — для общих игр, третью — курительную (где мужчины вели деловые беседы) и четвертую — для дамских игр. На ассамблее не было общего стола. Хозяева должны были приготовить игры, свечи и «питье, употребляемое в жажду, кто просит». Ритуал встречи гостей с поклонами и целованием упразднился («хозяин» не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать) [64, т. 1, с. 63–65].

После смерти Петра I на ассамблеи перестали допускать менее знатных дворян, купцов и мастеров. Ассамблеи постепенно превратились в дворянские танцевальные балы со строго определенным ритуалом.

Сестра Петра — Наталья Алексеевна (1673–1716) создала первый театр в Петербурге. В этом публичном бесплатном театре ставились сцены из жития святых, эпизоды из Библии, а также любовные и сказочные спектакли. Авторами были приближенные царевны и придворные служители. Представления сопровождалась игрой 16 музыкантов, включали хоровое и сольное пение.

В 1703 г. Петр I перевел из Москвы в Санкт-Петербург старейший русский мужской хор, так называемый «Хор государевых певчих дьяков», который был основан еще при царе Василии III в 1479 г. Петр I сам любил петь и не расставался с хором ни в военных походах, ни в мирной жизни. В 1717 г. Петр I выезжал с этим хором в Польшу, Германию, Голландию, Францию, где впервые познакомил зарубежных слушателей с русским хоровым пением. В петровское время хор получил название «Придворный певческий хор», который и поныне существует в Санкт-Петербурге как Государственная Академическая хоровая капелла.

Петровская эпоха положила начало развитию светской музыки нового типа. Музыкальное творчество того времени ограничивалось простейшими жанрами прикладной музыки: военной, застольной, танцевальной.

В первой половине XVIII в. возникает типично русский жанр бытовой многоголосной песни — *кант*, рассчитанный на исполнение в домашнем кругу в часы досуга. По форме кант представлял собой строфическую песню с симметрично построенной музыкальной строфой типа периода. Как правило, канты были трехголосными с параллельным движением двух верхних голосов в терцию и гармоническим басом. В библиотеках Петербурга сохранились многочисленные рукописные сборники тех времён, которые свидетельствуют о разнообразном содержании кантов и о их широком распространении в быту русского общества.

Ряд кантов был сложен на тексты библейской книги «Песни песней», одного из замечательных памятников лирической поэзии. Их можно рассматривать как ранние образцы зарождающейся любовной лирики. Существует многочисленная группа кантов, посвящённых богоматери. Культ Божьей матери, с которым связано множество высоко поэтических произведений древнерусского искусства, служил для выражения разнообразных человеческих чувств. Живым и трепетным скорбно-лирическим чувством проникнут кант «Плач богородицы»: *«Уж ты лишаюся, уж ты лишаюся, сладкое чадо...»*. Популярный кант *«Радуйся, радость твою распеваю»* вошёл в каноническое богослужение и долгое время был церковным гимном. Праздничный пасхальный кант *«Веселия день и спасения днесь»* выделяется развёрнутым масштабом музыкальной строфы и разнообразием фактуры. В кантах нашла отражение и патриотическая тематика, связанная со значительным государственными событиями

той эпохи. Таков торжественный, величавый кант «*Слышите люди и внимайте*», посвящённый воссоединению Украины и России. В честь Петра I и его полководцев исполнялись специальные «панегерические» или «виватные» канты. Ярким примером этого канта может служить «Кант на заключение Ништадтского мира», сочинённый в 1721 г. по поводу окончания длительной Северной войны: «*Радуйся Русское земле, / Ликуй, ликуй и веселися...*», прославляющий победы русского оружия и русской доблести.

В Петровскую эпоху возникло понятие музыкальной моды на театральные представления, балы, маскарады, музыку в садах и парках, «музыку на воде», на привычку проведения культурного досуга с обязательным слушанием музыки. На ассамблеях, прогулках, во время охоты или пиршества звучали произведения нового, европейского образца — танцы, серенады, охотничьи сигналы и небольшие пьесы, исполнявшиеся во время праздничного стола. Особой популярностью пользовались танцевальные жанры. Танцы петровских ассамблей — менуэт, полонез, англес — прочно укоренились на русской почве, а некоторые из них, в первую очередь менуэт, стали излюбленными в дворянском обществе. Русским любителям музыки нравилась изысканная грация менуэта, и вскоре этот танец, с его плавным, размеренным движением получил широкое распространение не только в инструментальных, но и в вокальных пьесах. «*На голос миноватов*» в течение всего XVIII в. сочинялись канты и любовные песни, текст которых нередко принадлежал известным поэтам. В быту русского дворянства менуэт сделался «королём танцев», каким позднее стал вальс в бытовой музыке XIX в.

Мемуарная литература первой половины XVIII в. (А. Болотов, Я. Штелин) показывает, как музыка становится необходимой составляющей великосветского

и дворянского досуга. Некоторые из представителей дворянского общества хорошо владели искусством игры на клавинофордах, скрипке, флейте, хорошо пели. При дворе входили в моду галантные песни духовно-лирического содержания («арии»), исполнявшиеся под аккомпанемент клавесина, флейты и скрипки. В более широких демократических слоях постепенно распространялись светские песни — сатирические, шуточные, солдатские, матросские. Так, в сфере самых простых форм бытовой музыки постепенно развивалась и утверждала себя новая светская культура.

Музыка в правление Анны Иоанновны (1693–1740) ознаменована крупными событиями культурной жизни: открытием в 1736 г. оперного театра. На сцене Эрмитажного театра была представлена опера Ф. Арайи «Сила любви и ненависти» (1736), что явилось началом оперного жанра в России. В этот период приходится открытие первого светского закрытого учебного заведения — Сухопутного Шляхетского Кадетского корпуса (1731), с которого начинается история военных закрытых кадетских корпусов в России. Танцевальная школа Ж.-Б. Ланде (1737) дала начало театральному образованию в России, которая на протяжении XVIII–XIX вв. поставляла кадры для Императорских театров.

Музыкальный Петербург при Елизавете Петровне приобрел пышные черты европейской столицы. Особо блеска приобрели придворные спектакли, балы, маскарады, фейерверки. Придворный хор поражал иностранцев мощью своего звучания, оперные спектакли художественным оформлением, декорациями (Дж. Валериани), машинерией. Появляются первые русские оперы на тексты А. Сумарокова: «Цефал и Прокрис» (1756). Особый колорит музыкального Петербурга той поры был в звучании роговых оркестров, которые могли позволить себе некоторые