

*Ирина Парфенова,
Ирина Пешкова
«Дягилев и музыка. Словарь»*

М.: Артист. Режиссер. Театр, 2017.— 432 с.: ил.

Словарь «Дягилев и музыка» посвящен фигуре, всегда привлекавшей к себе внимание. За последние несколько лет интерес к знаменитому импресарио в России возрос в небывалой степени. С 2003 года в Перми проводится Международный дягилевский фестиваль. С 2009 по 2016 годы в Петербурге прошли семь фестивалей «Дягилев P.S.»¹, включившие в себя постановки трупп Джона Ноймайера, Анжелена Прельжокажа, Мориса Бежара, гастроль оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, ряд заметных симфонических премьер, научные конференции «В круге Дягилевом», выставки и многое другое.

Русскоязычная историография о Дягилеве долгое время обнаруживала зияющие лакуны. Опубликованный за рубежом корпус мемуаристики представителей русского зарубежья — участников дягилевских сезонов² оставался малодоступным в России. Первые отечественные монографии, обобщающие сведения о деятельности импресарио и содержащие оценку его исторической роли, появились лишь в 1980–90-е годы. Так, обширный пласт прежде недоступных материалов вошел в документальный двухтомник «Дягилев и русское искусство» (1988)³. В осмыслении темы «Дягилев и музыка» едва ли не единственной долгое время оставалась монография И. Нестьева⁴. Кроме подробной биографии и анализа театральной деятельности импресарио книга включила полный перечень премьер «Русских балетов» с указанием авторов, постановщиков, оформителей и исполнителей заглавных партий. В последние годы корпус литературы о Дягилеве на русском языке заметно обогатился. В 2009 году российский читатель наконец получил возможность познако-

¹ С 2011 фестиваль стал ежегодным.

² В первую очередь это книги С. Григорьева, Б. Кохно, М. Ларионова, С. Лифаря, М. Фокина, статьи В. Дукельского, Н. Набокова. Большинство этих воспоминаний были впервые изданы на английском и французском языках.

³ Сергей Дягилев и русское искусство: В 2 т. / Сост. И. Зильберштейн, В. Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982.

⁴ *Нестьев И. В.* Дягилев и музыкальный театр XX века. М.: Музыка, 1994.

миться с монографией Линн Гарафолы, вслед за тем — с книгами Шенга Схейена и Жан-Пьера Пастори⁵. В 2016 году вышла отечественная монография о Дягилеве Олега Брезгина в серии «ЖЗЛ» и карманная книжка Веры Калмыковой в сомнительном для специалиста, но удобном и привлекательном для широкой публики формате «история за час».

Все названные издания выстроены по хронологии. Книга «Дягилев и музыка» впервые в отечественной литературе стремится раскрыть заявленную в названии тему в формате «от А до Я». Пожалуй, это единственное справочное ненаучное издание о деятельности импресарио, структурированное по алфавиту. Словарь содержит сведения о зарубежных музыкальных проектах Сергея Павловича, начиная с «Исторических концертов» 1907 года. Идея посвятить словарь связи Дягилева с музыкой возникла в 2014 году у Ирины Пешковой. Смещение центра внимания с танца на музыку — новая грань давнего «диалога» издательства «Артист. Режиссер. Театр» с импресарио, — диалога, инициированного в серии Ballets Russes (1992–1997)⁶ и продолженного публикацией в 2001 году воспоминаний Миси Серт (Марии Гобебской).

В словаре «Дягилев и музыка» четыре с лишним сотни словарных статей — триста в Алфавитной части и более ста в Приложении. Алфавитная часть занимает более двухсот страниц и содержит статьи о постановках, состоявшихся в рамках антреприз «Русские сезоны» и «Русские балеты» (в том числе редко упоминаемые дивертисменты и мини-спектакли). Но все же словарь «Дягилев и музыка» — в первую очередь книга о людях. Персональные, биографические статьи посвящены 184 композиторам, дирижерам, хормейстерам, режиссерам, певцам. Есть тексты о музыкальных коллективах — хорах и оркестрах, принимавших участие в дягилевских проектах. Средний объем статей составляет от половины до полтора страниц.

Сведения о постановках и персонах — широко известных и почти забытых — поданы на страницах издания в избранном авторами словаря ракурсе: формирование Дягилевым музыкальных событий. Статьи структурированы следующим образом. После заглавия приведена краткая информация: для биографических статей — даты и места рождения и смерти, профессия с указанием принадлежности к той или иной национальной традиции (например, «франц[узский] композитор»); для статей о постановках — варианты оригинальных названий (чаще всего на фран-

⁵ Гарафоло Л. Русский балет Дягилева. Пермь: Книжный мир, 2009; Схейен Ш. Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М.: КоЛибри, 2012; Пастори Ж.-П. Ренессанс Русского балета. М.: Паулсен, 2015.

⁶ В серию вошло шесть книг воспоминаний современников Дягилева.

цузском языке), жанр, количество актов, авторы и постановщики. Далее следует выделенный блок «У Дягилева»⁷. Статьи о постановках этим блоком завершаются, в то время как в персональных статьях далее приводятся биографические сведения и в отдельных случаях — библиография и списки литературных работ рассматриваемых персон.

Включение в статьи раздела «У Дягилева» — одно из удачных решений авторов словаря, вместе эти сведения образуют своего рода дневник, или карту, музыкальных премьер и контактов Сергея Павловича. Такой подход, более характерный для идиолектических словарей, здесь оказывается уместным. В биографических статьях в разделе «У Дягилева» прослеживаются в одном случае этапы и формы участия той или иной персоны в сезонах, в другом — история обращений Дягилева к музыке прошлых эпох (например, в статьях об Адане, Перголези, Д. Скарлатти и других). Словник не включает имена немусыкантов: хореографов, художников, декораторов, артистов балета⁸. В статьях о постановках блок «У Дягилева» содержит хронологию представлений и указание того, какие еще спектакли шли в вечер премьеры. Так, например, просматривая информацию о балете «Cuadro Flamenco», читатель узнает, что сюита была «показана после балетов „Жар-птица“ и „Половецкие пляски“, перед балетом „Сказка про шута...“»⁹. Для уточнения сведений авторы изучили программы всех сезонов. В статьях о постановках упоминаются и исполнители сольных оркестровых партий: скажем, в статье о «Весне священной» приведено имя фэготиста А. Ф. Э. Ло, о «Лебедином озере» — скрипача Михаила Эльмана. Списки, помещенные в блок «у Дягилева», красноречиво свидетельствуют о предпочтениях импресарио: музыка Стравинского (в статье о композиторе перечисление постановок и фактов сотрудничества с антрепризой занимает 6 страниц), из исполнителей — Шаляпин (5 страниц), из постановок — «Борис Годунов» Мусоргского (на перечень показов и их участников, детали вносимых Дягилевым изменений отведено более 4 страниц). В числе особенно высоко ценимых Дягилевым композиторов (столь же ожидаемо) — кроме названных, Римский-Корсаков и Чайковский.

Приведенные в персональных статьях библиографические перечни содержат литературу на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком языках до 2015 года. В иных случаях библиография требует обновления или расширения. Скажем, к предложенной авторами

⁷ Исключение составляют статьи «Оркестры» и «Хоры», где названы коллективы, в разное время принимавшие участие в премьерах.

⁸ Все эти персоны упомянуты в статьях о постановках (в разделе «У Дягилева»).

⁹ *Парфенова И. Н., Пешкова И. М.* Дягилев и музыка. С. 126.

русскоязычной литературе о Прокофьеве (за период 1961–2012) следовало бы добавить зарубежные исследования — работы Дэвида Найса, Стивена Пресса¹⁰. В начало перечня «Основных источников и принятых сокращений» в справочном аппарате издания помещены «программы спектаклей и концертов, размещенные на интернет-сайтах Национальной библиотеки Франции и Библиотеки Конгресса США» и «Материалы фондов РГАЛИ», далее — список книг¹¹. Включение архивных источников — фондов РГАЛИ — относится, вероятно, к информации, содержащейся в Приложении (см. об этом далее). Тогда помещение их здесь оказывается не вполне понятным: отсылка к фондам РГАЛИ могла быть вынесена в отдельный блок справочного аппарата и конкретизирована указанием номеров фондов. Перечень же источников в свою очередь мог бы быть заметно обогащен прочими монографиями (например, уже упомянутыми работами И. Нестьева и С. Григорьева, переводами книг Линн Гарафолы и Шенга Схейена, монографией Давинии Кадди¹²) и ссылками на другие Интернет-ресурсы, в числе которых масштабный проект гарвардской библиотеки Хоутон¹³.

Усовершенствование может быть предложено и для системы перекрестных ссылок, распространяющейся в книге, увы, только на постановки (названия удостоившихся отдельной статьи набраны курсивом). Самостоятельные статьи в словаре посвящены не всем упомянутым в книге музыкантам (например, не всем приведенным авторам музыки симфонических антрактов¹⁴ и музыкантам-исполнителям), и применение к именам аналогичной системы отсылок дало бы читателю дополнительные удобства.

В Приложении, словно бы продолжая дело импресарио, авторы издания открывают новые для широкого круга профессионалов и любителей музыки имена, впервые публикуя информацию о каждом из артистов хора и оркестра Императорского московского Большого театра. Сведения о коллегах-предшественниках собрала в фондах РГАЛИ Ирина Парфенова — соавтор книги, артистка хора Большого театра. В Приложение включен и хронограф всех премьерных постановок, начиная с показа оперы «Борис Годунов» в 1908 году. Согласно аннотации издания, в нем

¹⁰ Nice D. Prokofiev: From Russia to the West 1891–1935. New Haven: Yale University Press, 2003; Press S. D. Prokofiev's Ballets for Diaghilev. Aldershot; Burlington: Ashgate, 2006.

¹¹ Парфенова И. Н., Пешкова И. М. Дягилев и музыка. С. 17

¹² Caddy D. The Ballets Russes and Beyond. Music and Dance in Belle-Epoque Paris. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

¹³ Harvard College Library, Houghton Library. Название проекта — Diaghilev's Ballets Russes 1909–1929: Twenty Years that Changed the World of Art.

¹⁴ Практике симфонических антрактов посвящена отдельная статья словаря.

«отражен музыкальный аспект трех зарубежных предприятий Дягилева [...], охватывающих период с 1907 г. по 1929 г.». Возникает вопрос, почему авторы, следуя собственной логике и заявленной теме «Дягилев и музыка», не предложили полный датированный перечень музыкальных проектов импресарио с 1907 года.

«Алфавитную часть» словаря обрамляют статьи музыковедов. «Вместо послесловия» в книгу включена подробная статья Ирины Вершининой о «Русских сезонах» 1908–1914 годов, впервые изданная в 1996 году и дополненная автором для публикации в словаре. Цель статьи созвучна концепции издания и заключается в рассмотрении «влияния Дягилева на музыкальную сторону Русских сезонов»¹⁵. И. Вершинина освещает детали работы Дягилева с оперными партитурами, выявляет критерии отбора музыкального материала для постановок, некоторые аспекты влияния импресарио на композиторов и процесс создания ими музыки к балетам. Во вступительном слове редактор словаря Ольга Фраенова указала на то, что далеко не все обнаруженные сведения удалось включить в книгу, а значит «точку ставить рано»¹⁶. Действительно, второе, дополненное, издание оказалось бы полезным и, судя по всему, востребованным¹⁷.

Заслуживает отдельного упоминания и оформление словаря «Дягилев и музыка». Сдержанно-строгий, почти плакатный, без засечек шрифт дружелюбен глазу читателя и приглашает к «быстрому» чтению, а стильный дизайн с двухцветным решением дает возможность без труда ориентироваться в основном содержании. В качестве иллюстраций использованы не только широко известные портреты коллег Дягилева, но подчас довольно редкие изображения. Каждый раздел книги («Алфавитная часть», «Вместо послесловия» и Приложения) открывается репродукциями рисунков Михаила Ларионова, запечатлевших самого импресарио в последний год его жизни.

В целом книга «Дягилев и музыка» — оригинальное по жанру и форме издание, лаконично и емко объединившее разрозненные сведения. Словарь может служить подспорьем для исследователя и источником прежде не публиковавшейся (или не систематизированной) информации для любого интересующегося читателя.

Антонина Максимова

¹⁵ Парфенова И. Н., Пешкова И. М. Дягилев и музыка. С. 350.

¹⁶ Там же. С. 11.

¹⁷ На титульном листе словаря — год 145-летия Сергея Павловича, но презентация книги состоялась уже 3 декабря 2016 года на одной из площадок ярмарки-выставки «Нон-Фикшн» в Санкт-Петербурге. К концу января 2017 тираж в 500 экземпляров был почти раскуплен.