

**Е.Е. ПОТЯРКИНА**

*Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского, г. Москва, Россия
ORCID: 0000-0002-7679-7226*

Музыка П.И. Чайковского в «Русских сезонах» С.П. Дягилева

Статья посвящена музыке П.И. Чайковского, звучавшей в «Русских сезонах» С.П. Дягилева. Подчеркивается значимость наследия композитора в формировании художественных предпочтений известного антрепренёра. Основной целью данной работы является освещение постановок в дягилевской антрепризе различных версий балетов Чайковского, а также использования в спектаклях фрагментов из его сочинений. Главными источниками данной статьи стали: путеводитель по постановкам дягилевской антрепризы Дж. Притчард, архивные материалы библиотеки Конгресса (*Serge Lifar Collection on Serge Diaghilev*) и Французской национальной библиотеки (*Bibliothèque – Musée de l'Opéra*).

Версии «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» появляются в «Русских сезонах» на протяжении всей истории их существования. Помимо обзора данных вариантов внимание акцентируется на изменениях, связанных с сокращением или, наоборот, внедрением различных музыкальных фрагментов. Даются сведения о фрагментах балета «Щелкунчик», которые были использованы в некоторых постановках дягилевской антрепризы. Рассматриваются примеры использования произведений Чайковского в спектаклях дивертисментного типа, составленных из сочинений разных композиторов. При этом акцентируется особый подход импресарио к выстраиванию цельной формы спектакля. Так, в балете «Пир» 1909 года подчеркивается важность объединяющей функции финала, музыкальной основой которого стала последняя часть Второй симфонии Чайковского. Также освещается исполнение различных произведений композитора в рамках Исторических концертов и других мероприятий, связанных с организаторской деятельностью Дягилева.

Ключевые слова: С.П. Дягилев, П.И. Чайковский, «Русские сезоны», русский балет, балеты П.И. Чайковского.

Для цитирования / For citation: Потяркина Е.Е. Музыка П.И. Чайковского в «Русских сезонах» С.П. Дягилева // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2022. № 3. С. 79–89. DOI: 10.17674/2782-3601.2022.3.079-89

ELENA E. POTYARKINA*Moscow State Tchaikovsky Conservatoire, Moscow, Russia**ORCID: 0000-0002-7679-7226*

P.I. Tchaikovsky's Music in Sergey P. Diaghilev's "Russian Seasons"

The article is devoted to P.I. Tchaikovsky's music, which sounded in the "Russian Seasons" by S.P. Diaghilev. It emphasizes the importance of the composer's heritage in forming artistic preferences of the famous entrepreneur. The main purpose of this paper is to highlight the performances of P.I. Tchaikovsky's ballets various versions in Diaghilev's enterprise, as well as using fragments from his works in the performances.

The main sources of this article are: J. Pritchard's Guide to the performances of Diaghilev's enterprise, Library of Congress archival materials (Serge Lifar Collection on Serge Diaghilev) and the French National Library (Bibliothèque – Musée de l'Opéra).

"Swan Lake" and "Sleeping Beauty" versions appear in "Russian Seasons" throughout their history. In addition to the review of these options, attention is focused on some significant changes associated with reducing or, conversely, the introducing various musical fragments. It is given the information about fragments of the ballet "The Nutcracker", which were used in some productions of Diaghilev's enterprise. The article considers examples of using Tchaikovsky's works in divertissement-type performances formed from the works by different composers. At the same time, it is focused on the special approach of the impresario to build an integral form of the performance. Thus, in the ballet "Le Festin" (1909), the importance of the unifying function of the finale is emphasized. Its musical basis was the last part of the Second Symphony by Tchaikovsky.

The article also highlights performing various works by the composer as part of the Historical Concerts and other events related to Diaghilev's organizational activities.

Keywords: Russian Russian Seasons, S.P. Diaghilev, P.I. Tchaikovsky, The Russian Ballet, the ballets of P.I. Tchaikovsky.

«Русские сезоны» Сергея Павловича Дягилева – ярчайшее явление культуры первых десятилетий XX века, открывшее миру множество смелых замыслов, форм и новых средств выразительности. Это «поле эксперимента» объединило огромное количество знаковых имён, принадлежащих различным сферам искусства.

Новаторские, порой эпатажные замыслы, вызывавшие сильнейший резонанс, безусловно, характерны для деятельности Дягилева. Но, при всей смелости идей, он всегда опирался на значимые достижения отечественной культуры. Одна из «традиционных» линий, имевших большое значение лично для импресарио и

представляющая несомненный интерес для исследователей, – это музыкальное наследие П.И. Чайковского в дягилевской антрепризе.

Чайковский и Дягилев были связаны нитями дальнего родства, что импресарио всегда всячески подчёркивал. Тётка Дягилева Татуся – певица Александра Валерьяновна Панаева, в замужестве Карцова (Карцева) – была замужем за племянником композитора. Сам Чайковский был почитателем её таланта и посвятил ей романсы op. 47. История их знакомства и сложившейся творческой дружбы описана в воспоминаниях А.В. Панаевой-Карцевой, (Ил. 1) [7].



Ил. 1. Панаева-Карцева.-Марфа

Сочинения «дяди Пети», как композитора называли у Дягилевых, часто звучали в их доме и в Петербурге, и в Перми. Будущий великий импресарио с ранних лет был буквально погружён в звуковой мир Чайковского. Отметим, что помимо исполнения романсов в доме Дягилевых были, например, поставлены фрагменты из оперы «Опричник». Детские впечатления во многом повлияли на формирование художественных интересов Дягилева, и музыка Чайковского осталась предметом горячего восхищения импресарио до конца жизни. Так, С. Лифарь вспоминает о последних днях Дягилева: «Много говорил Сергей Павлович о музыке и уходил в музыку, защищался музыкой, растворялся в ней и искал в ней утешения и ласки. Со слезами вспоминал он мелодии Чайковского – длинные, тягучие русские мелодии – и с явным волнением, сильно эмоционально напевал Патетическую симфонию, говорил, что в музыке нет ничего лучше Шестой симфонии Чайковского. <...> Чайковский и Вагнер выше всякой национальности, человечнее и навсегда

останутся в музыке, пока людям нужна будет музыка» [3, с. 578].

Предпочтения Дягилева в определённой степени отразились и на репертуаре «Русских сезонов», к музыке которых Дягилев относился с особым вниманием, выступая не только как организатор, но и, в первую очередь, как музыкальный руководитель.

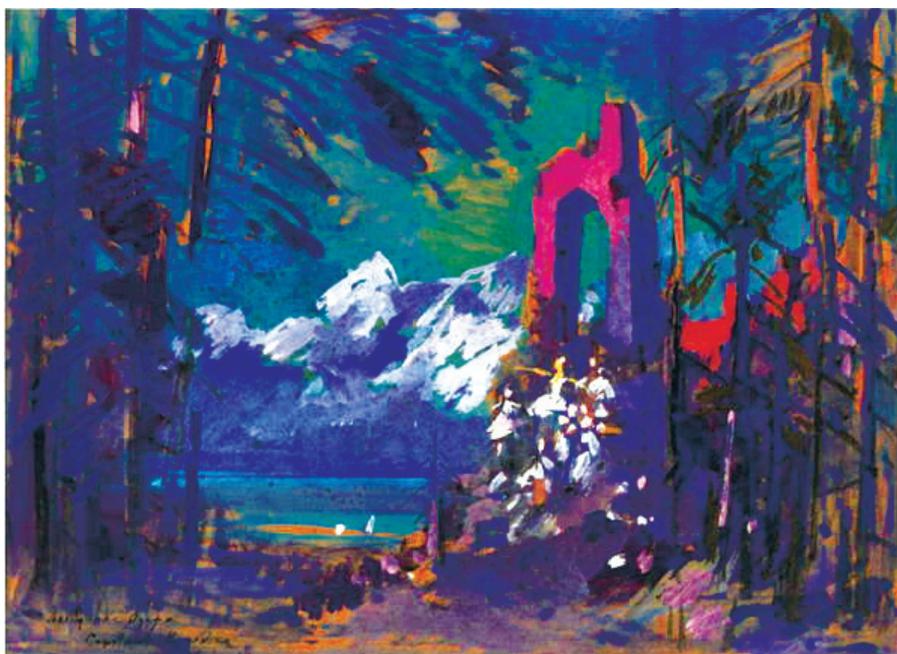
Начиная со своеобразного подготовительного этапа – организации Исторических концертов 1907 года в Париже, Дягилев обращается к произведениям Чайковского. Подойдя к подготовке со всей обстоятельностью, импресарио создал комитет, в который были включены такие видные музыканты, как Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, С.В. Рахманинов, А. Никиш, Ф.М. Blumenфельд и др. [1, с. 124–125].

Сама идея была унаследована Дягилевым от А.Г. Рубинштейна, чей цикл из семи концертов представлял путь мировой фортепианной музыки от её истоков до середины XIX века. Данный замысел трансформируется у Дягилева в представление краткой антологии русской классической музыки без привязки к конкретной жанровой области.

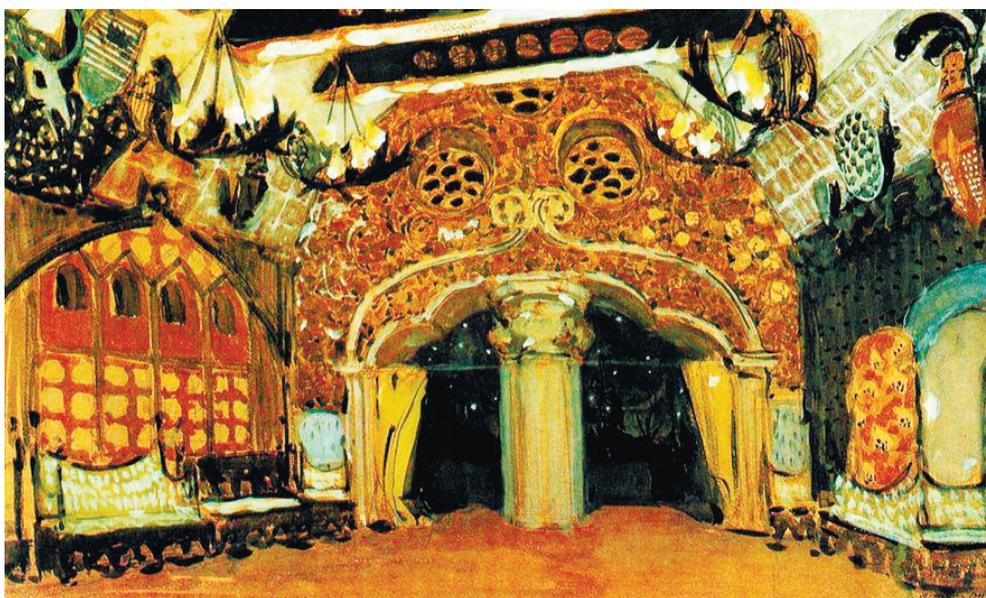
Программа состояла из ярких сочинений отечественных композиторов – М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, Ц.А. Кюи, А.К. Глазунова, А.К. Лядова, А.Н. Скрябина, С.В. Рахманинова, С.М. Ляпунова, А.С. Танеева. Были представлены оперные фрагменты, симфонические произведения, вокальные миниатюры, фортепианные концерты. Среди исполненных произведений прозвучали и сочинения Чайковского: ариозо Кумы из оперы «Чародейка», фантазия «Франческа да Римини» и Вторая симфония под управлением А. Никиша [1, с. 311].

Таким образом, с самого начала Дягилев находился в тесном соприкосновении с музыкой Чайковского. И она будет сопровождать всю историю знаменитых «Русских сезонов», ставших самым значительным достижением импресарио. Балеты «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» существовали в репертуаре антрепризы в различных вариантах. Фрагменты из сочинений Чайковского использовались в балетах-дивертисментах¹.

«Лебединое озеро» дискретно появляется в «Русских сезонах» с 1911 по 1929 год. Впервые этот балет был представлен Дягилевым в ноябре 1911 года в Лондоне в театре «Ковент-Гарден» [8, с. 119]. В спектакле участвовали М. Кшесинская и В. Нижинский. Была использована хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции М. Фокина. Оформление принадлежало К. Коровину (I действие) и А. Головину (II действие и костюмы), (Илл. 2, 2а, 3а, 3б).



Илл. 2. Лебединое озеро – К. Коровин – эскиз



Илл. 2а. А. Головин – Лебединое озеро



Ил. 3а. Лебединое озеро –
Головин – костюм матери принца



Ил. 3б. Лебединое озеро –
Головин – костюм принца

Этот английский сезон с точки зрения репертуара стал едва ли не самым консервативным в истории дягилевской труппы, но его же и называют легендарным, так как именно в нём выступали сразу три знамени-

тые балерины: М. Кшесинская, А. Павлова и Т. Карсавина. (Илл. 4а, 4б, 4в).

Некоторой интригой представляется участие в этом сезоне Кшесинской. Известно, что импресарио и балерина не



Ил. 4а. М. Кшесинская



Ил. 4б. А. Павлова



Ил. 4в. Т. Карсавина

только не были дружны, но и явно враждовали. По этой причине подобное сотрудничество было несколько неожиданным. Впрочем, на то были свои основания, как со стороны Дягилева, так и со стороны Кшесинской.

Импресарио лелеял надежду привезти свою труппу в Петербург. Этот план осложнялся из-за его непростых отношений с директором императорских театров В.А. Теляковским. Участие Кшесинской могло помочь расположить к себе представителей петербургского высшего света, что, в свою очередь, способствовало бы необходимым для организации выступлений договорённостям.

Помимо означенной проблемы Дягилев рассчитывал также с помощью балерины разрешить вопрос с воинской обязанностью Нижинского. Покинув императорский театр, танцовщик лишился привилегии быть освобождённым от военной службы. Разумеется, отсутствие постоянных тренировок в течение долгого времени означало бы неминуемую потерю нужной формы и крах карьеры танцовщика. «Русские сезоны» же в этот период были немыслимы без Нижинского. Благодаря артистическому дару и феноменальной элевации, ставшим настоящей сенсацией, он снискал огромный успех у публики и был на тот момент главной звездой антрепризы.

Со стороны Кшесинской сотрудничество с Дягилевым также представлялось весьма выгодным. Она мечтала выступать для британской аристократии и даже предпринимала попытки самостоятельно организовать гастроли в Лондоне. Стремления эти ни к чему не привели, и Дягилев с его феноменальным менеджерским даром тут был как нельзя более кстати.

Таким образом, забыв о разногласиях, импресарио и балерина приходят к договорённости о программе сезона 1911 года,

в которой Кшесинская появляется в «Лебедином озере». В балете в целом было сохранено хореографическое прочтение М. Петица и Л. Иванова, но сам спектакль подвергся сокращению.

Разные версии «Лебединого озера» значились в программе лондонских выступлений до 1914 года. Так, в 1913 году, например, была показана только третья картина II действия, где танцевали Нижинский и Карсавина.

В декабре 1923 года в Театре-Казино Монте-Карло балет шёл в двух действиях [9, с. 274]. Отметим также показ фрагментов «Лебединого озера» в рамках культурной программы VIII летних Олимпийских игр в 1924 году [1, с. 148]. Впоследствии балет фигурировал в лондонском репертуаре 1926–1927 гг. (в сокращённом виде), а также 1929 года.

Дивертисмент из танцев «Лебединого озера» существовал в виде отдельного спектакля под названием «Бал», поставленного в 1925 году в Новом концертном зале Монте-Карло [9, с. 290]. Он был повторён в 1927 году опять же в Монте-Карло и показан в Лондоне в июле 1929 года со Спесивцевой и Лифарём. И, наконец, дивертисмент значился в программе в Виши 30 июля 1929 года. Это были буквально последние выступления, состоявшиеся при жизни Дягилева² [9, с. 339].

Отдельную главу в истории дягилевской антрепризы представляет балет «Спящая красавица». Его судьба – это история взлётов и падений, надежд и разочарований, поисков различных сценических воплощений.

Фрагменты балета весьма успешно существовали в антрепризе с 1909 года под разными названиями. Один из них – *Pas de deux* Голубой птицы и принцессы Флорины показывался как самостоятельно, так и в составе других спектаклей. Так, под названием «Жар-птица» он был

включён в балет «Пир»³, представляющий, по сути, дивертисмент, составленный из ярких номеров различных спектаклей Мариинского театра. Впрочем, Дягилев отказывался трактовать его подобным образом и всячески настаивал на том, чтобы придать ему балетную форму. Отдельные номера должен был объединить общий финал, в котором предполагалось задействовать всех участников спектакля. Музыкальной основой этого грандиозного окончания постановки стала заключительная часть II симфонии Чайковского. Хореографическое воплощение было поручено М. Фокину.

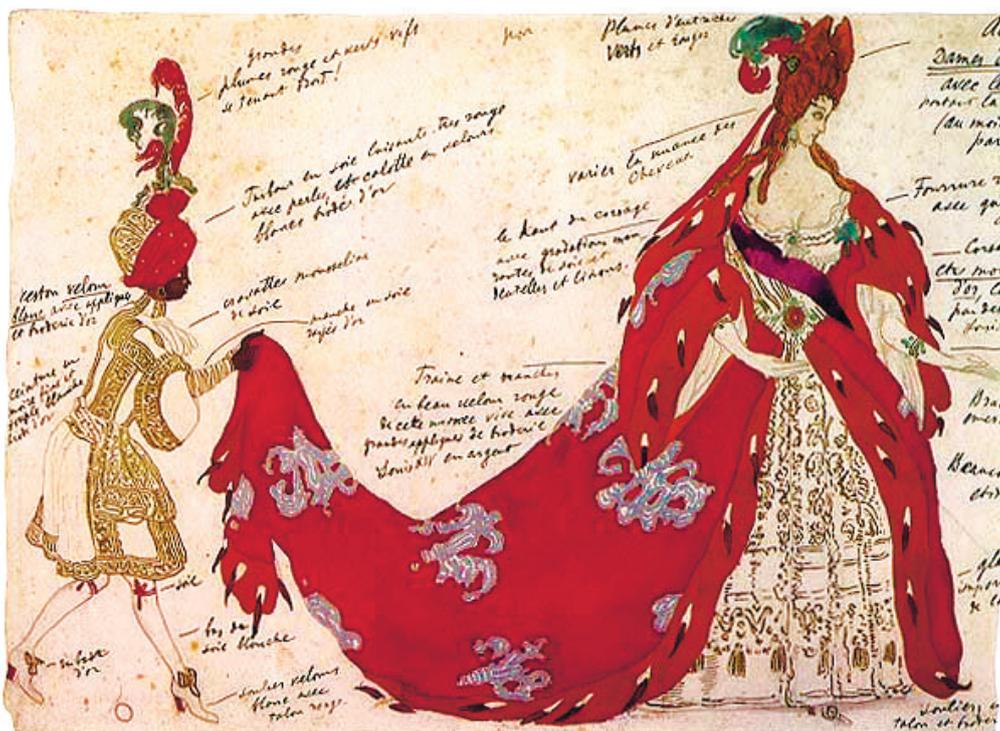
Отметим отдельные постановки *Pas de deux* из «Спящей красавицы» с названиями «Золотая птица», «Аврора и Принц» (1911), «Заколдованная принцесса» (1915) и «Голубая птица» (1924).

Несколько фрагментов из балета, в числе которых были полонез, менуэт, фарандола, *Pas de deux* Голубой птицы и принцессы Флорина, *Pas de caractère*

Красной Шапочки и Волка, *Pas de deux* принцессы Авроры и принца Дезире, также вошли в состав спектакля-дивертисмента «Чудесный праздник», показ которого состоялся единственный раз в 1923 году в Зеркальном зале Версальского дворца в пользу его реставрационного фонда.

Полная версия балета «Спящая красавица» в трёх действиях, пяти картинах была поставлена в ноябре 1921 года в Лондоне в театре «Альгамбра» [8, с. 196]. Основу составляла классическая хореография М. Петипа, восстановленная Н. Сергеевым, с добавлением танцев, поставленных Б. Нижинской. Оформление спектакля принадлежало Л. Баксту (Илл. 5а, 5б, 5в).

В партитуру Дягилевым были внесены изменения: многое сокращено, но при этом включён танец Феи Драже из «Щелкунчика». Стравинскому импресарио поручил инструментовку обычно опускавшегося в исполнительской практике антракта со скрипичным соло, а также вариации Авроры № 15.



Ил. 5а. Спящая красавица – Л. Бакст – костюмы



Ил. 5б. Спящая красавица – Л. Бакст – эскиз костюма



Ил. 5в. Спящая красавица – Л. Бакст – эскиз



Несмотря на предпринятые усилия, постановка «Спящей красавицы» открыла неудачный период для дягилевской труппы в Великобритании. На премьере случились неполадки с техническим оборудованием, в результате чего спектакль пришлось прервать. В образовавшейся паузе оркестру было дано распоряжение играть Пятую симфонию Чайковского (ещё одно произведение композитора, оказавшееся, хоть и несколько вынужденно, в программе «Русских сезонов»).

Впечатление от премьеры оказалось смазанным, и у Дягилева, возлагавшего на балет большие надежды, случился нервный срыв. «Спящая красавица» в этой версии так и не оправдала затраченных средств, несмотря на то, что её пытались, говоря современным языком, «раскрутить». Балет давали ещё 105 раз, показывая по семь-восемь представлений в неделю, однако в феврале 1922 года спектакль пришлось снять с показа. В результате Дягилев задолжал значительную сумму денег, и лондонские сцены оказались для труппы закрыты вплоть до конца 1924 года, когда удалось компенсировать часть средств. Впрочем, после возобновления постановки «Русский балет» вернул своё доброе имя, и в январе 1925 года Дягилев снова стал кумиром для лондонцев.

В «Русских сезонах» существовали также одноактные версии «Спящей красавицы» (1922, 1925). Назывались они

«Свадьба Авроры» [9, с. 262], «Сказки фей» [9, с. 289], «Дивертисмент из сочинений П. Чайковского» [1, с. 104; 9, с. 295]. Появление подобных версий балета отчасти было продиктовано необходимостью сократить расходы, и ей полностью соответствовала идея переработки уже существующего материала. При таком подходе без существенных вложений в репертуар появлялась желаемая новинка.

Музыка «Щелкунчика» у Дягилева была представлена фрагментарно. Например, «Трепак», который использовался наряду с финалом Второй симфонии в первом варианте дивертисмента «Пир» (1909, Шатле) [1, с. 200]. Он также стал одним из номеров спектакля «Русские танцы», поставленного в 1923 году в Театре изящных искусств Монте-Карло [1, с. 245].

С ранних лет и до конца дней Чайковский был одним из любимых композиторов Дягилева, что, разумеется, повлияло и на репертуар его антрепризы. Музыка русского классика звучала в самых первых спектаклях, и его балет был в программе последних представлений, состоявшихся при жизни импресарио. Различные версии «Лебединого озера», «Спящей красавицы», фрагменты из «Щелкунчика», симфоническая музыка Чайковского – эти яркие музыкальные краски составляют неотъемлемую часть творческой палитры «Русских сезонов».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Основными источниками сведений о постановках стали: хронологический указатель Дж. Притчард [7]; материалы коллекции С. Лифаря в Библиотеке Конгресса, а также словарь «Дягилев и музыка» [1].

² Дягилев скончался 19 августа 1929 года.

³ Версия 1909 года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дягилев и музыка. Словарь / сост. И.М. Пешкова, И.Н. Парфёнова. М.: Артист-Режиссер-Театр, 2017. 432 с.
2. Григорьев С.Л. Балет Дягилева, 1909–1929. М.: АРТ СТД РФ, 1993. 383 с.
3. Лифарь С. Дягилев и С Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. 588 с.
4. С. Дягилев и русское искусство: статьи, открытые письма, интервью, переписка: современники о Дягилеве В 2 т. Т. 1 / авт.-сост.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. 493 с.
5. С. Дягилев и русское искусство: статьи, открытые письма, интервью, переписка: современники о Дягилеве В 2 т. Т. 2 / авт.-сост.: И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. 574 с.
6. Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. М.: КоЛибри, 2020. 608 с.
7. Панаева-Карцова А.В. Воспоминания о П.И. Чайковском // URL: <http://www.tchaikov.ru/memuar073.html> (дата обращения: 25.08.2022)
8. Pritchard J. Serge Diaghilev's Ballets Russes – An Itinerary. Part I // Dance Research. Vol. 27, Issue 1, May 2009. pp. 109–198 // URL: <https://www.eupublishing.com/doi/full/10.3366/E0264287509000279> (01.08.2022).
9. Pritchard J. Serge Diaghilev's Ballets Russes – An Itinerary. Part II (1922-9) // Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research Vol. 27, No. 2, pp. 254–360 // URL: <https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/E0264287509000310> (09.08.2022).

Об авторе:

Елена Евгеньевна Потяркина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русской музыки, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (125009, Москва, Россия), **ORCID: 0000-0002-7679-7226**, lepiano@yandex.ru

REFERENCES

1. *Dyagilev i muzyka. Slovar'* [Diaghilev and Music. Dictionary]. Compiled by I.M. Peshkova, I.N. Parfenova. Moscow: Artist-Rezhisser-Teatr, 2017. 432 p.
2. Grigor'ev S.L. *Balet Dyagileva, 1909–1929* [Diaghilev's Ballet, 1909–1929]. Moscow: ART STD RF, 1993. 383 p.
3. Lifar' S. *Dyagilev i s Dyagilevym* [Diaghilev and with Diaghilev]. Moscow: Vagrius, 2005. 588 p.
4. *S. Dyagilev i russkoe iskusstvo: stat'i, otkrytye pis'ma, interv'yu, perepiska: sovremenniki o Dyagileve V 2 tomakh. Tom 1* [S. Diaghilev and Russian Art: Articles, Open Letters, Interviews, Correspondence: Contemporaries About Diaghilev In 2 volumes. Vol. 1]. Compilers: I.S. Zilberstein, V.A. Samkov. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982. 493 p.
5. *S. Dyagilev i russkoe iskusstvo: stat'i, otkrytye pis'ma, interv'yu, perepiska: sovremenniki o Dyagileve V 2 tomakh. Tom 2* [S. Diaghilev and Russian Art: Articles, Open Letters, Interviews, Correspondence: Contemporaries About Diaghilev In 2 volumes. Vol. 2]. Compilers: I.S. Zilberstein, V.A. Samkov. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982. 574 p.
6. Skheyen Sh. *Sergey Dyagilev. «Russkie sezony» navsegda* [Sergey Diaghilev. “Russian Seasons” Forever]. Moscow: KoLibri, 2020. 608 p.
7. Panaeva-Kartsova A.V. *Vospominaniya o P.I. Chaykovskom* [Memories of P.I. Tchaikovsky]. URL: <http://www.tchaikov.ru/memuar073.html> (25.08.2022)



8. Pritchard J. Serge Diaghilev's Ballets Russes – An Itinerary. Part I. *Dance Research*. Vol. 27, Issue 1, May 2009. pp. 109–198. URL: <https://www.eupublishing.com/doi/full/10.3366/E0264287509000279> (01.08.2022).

9. Pritchard J. Serge Diaghilev's Ballets Russes – An Itinerary. Part II (1922-9). *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research* Vol. 27, No. 2, pp. 254–360 // URL: <https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/E0264287509000310> (09.08.2022).

About the author:

Elena E. Potyarkina, PhD (Arts), Associate Professor at the History of Russian Music Department, Moscow State Tchaikovsky Conservatory (125009, Moscow, Russia), **ORCID: 0000-0002-7679-7226**, lepiano@yandex.ru

