

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.И. ЮРГЕНСОНА

Н.В. Логачева

Кафедра истории России
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 10–2, Москва, Россия, 117198

В статье проанализирована краткая история становления и деятельности музыкальной фирмы, связанной с именем П.И. Юргенсона. В 1861 г. она получила официальный статус нотного издательства. Проведенное исследование позволило показать значение его деятельности для развития музыкального образования не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах Российской империи, что плодотворно сказалось на активизации и качестве музыкального просвещения широких народных масс, и прежде всего талантливой молодежи.

Наиболее актуальной, как показано в статье, является сохранность богатейшего музыкального наследия П.И. Юргенсона, к которому непосредственно причастны всемирно известные русские композиторы П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, Н.Г. Рубинштейн и многие другие корифеи русской музыкальной классики. Подчеркивается большая роль П.И. Юргенсона в создании и функционировании музыкально-исторического журнала, который сыграл важную роль в истории русского музыкального искусства.

Ключевые слова: П.И. Юргенсон, музыкальное образование, нотопечатание, издатель, композитор, музыкальное общество, партитура, музыкальная форма.

Введение

Обоснование темы. Принципиально важным в настоящее время является исследование биографий выдающихся личностей, которые сыграли в истории России выдающуюся роль. К ним с полным основанием относится Петр Иванович Юргенсон – московский музыкальный издатель, который ос-

тавил заметный след как в России, так и далеко за ее пределами. Исследование жизни и деятельности личности нотоиздателя обусловлено потребностями дальнейшего изучения истории музыкального искусства второй половины XIX в.

Обзор литературы. Специальной литературы, посвященной жизни и деятельности выдающегося популяризатора классической музыки, довольно мало. На протяжении длительного времени были изданы около десяти работ, которые в той или иной степени освещали роль П.И. Юргенсона в становлении русского музыкального искусства. К ним, в частности, относятся работы Вольмана Б.Л., Кунина М.Е., Масловатой Р.М. и др. [2, 3, 4]. Если авторы и касаются творчества П.И. Юргенсона, то крайне эпизодически. Наиболее полное исследование жизни и деятельности нотоиздателя представлено в работе С.В. Белова [1].

Цель и задачи. Автор ставит целью исследовать наиболее яркие страницы жизни и творческой деятельности П.И. Юргенсона как выдающегося издателя нотной литературы русских и зарубежных музыкальных классиков, раскрыв основные вехи работы его издательства.

Исследование проблемы

Исследуя творческую и издательскую деятельность П.И. Юргенсона, прежде всего необходимо отметить тот факт, что ее начало совпало с шестидесятыми годами XIX в., временем расцвета русской общественной жизни. Именно эту эпоху сравнивали с весной, которая заставила хотя бы на незначительное время забыть ненавистное царство мрака в прошлом и давшая надежду на будущее. В этой связи можно констатировать, что исторический период шестидесятих годов связан не только со значительным прогрессом русской общественной и научной мысли, но с расцветом русского искусства, русской музыки, в частности.

В эти годы началась активная деятельность всемирно известных композиторов, таких как М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и др. Это обстоятельство позитивно сказалось на развитии серьезного музыкального образования не только в Москве и Петербурге, но и во многих регионах Российской империи, что отразилось на интенсивном росте музыкального творчества и активизации музыкального образования. Для дальнейшей реализации этих задач появилась потребность в создании серьезного музыкального издательства. Для этого нужны были не только профессионалы, но и творческие личности, умеющие осуществлять практическую деятельность. Одним из них стал Петр Иванович Юргенсон, московский музыкальный издатель, известный и популярный как в России, так и за рубежом.

Он родился 5 июля 1836 г. в г. Ревель, в бедной семье. Его отец, Иоганн Кирс, принявший позднее девическую фамилию своей жены – Юргенсон, по национальности эстонец, был шкипером рыбацкого судна.

Родители П. Юргенсона зарабатывали на жизнь тяжелым трудом. Однако, несмотря на это, они достойно воспитали своих детей – двух дочерей и трех сыновей. Но непосильная работа явилась причиной преждевременной кончины их отца. Забота о большом семействе полностью легла на мать. Это было тяжелейшее время для семьи Юргенсонов.

В этих условиях протекали детские годы будущего нотоиздателя с мировым именем. Однако, несмотря на лишения и бедность, он поступил в местное городское училище, где пристрастился к чтению, несмотря на строгий запрет матери, суровой пуританки, читать любые книги, кроме Библии. Но, будучи юношей, постоянно искавшим объяснений окружающего мира, он не мог удовлетвориться только Библией и постепенно приучился к чтению литературы светского характера. При этом, будучи бедным, он, зарабатывая деньги на абонемент в библиотеку ношением воды для соседей, выполнением различных мелких услуг [3, стб. 386].

В крайне тяжелых материальных условиях молодой Н. Юргенсон приобретал необходимые знания с тем, чтобы использовать их в будущем. Тем временем мать видела перспективу своего сына лишь в том, чтобы он мог зарабатывать на постоянный «кусочек хлеба», которого часто не хватало в жизни многодетной семьи Юргенсонов.

Самообразование любознательного юноши не пропало даром. С ним он связывал большие жизненные планы. В результате в 1850 г. в возрасте 14 лет приехал в Петербург к старшему брату Иосифу, с помощью которого он стал осваивать граверное искусство, одновременно посещал воскресные уроки, продолжая увлекаться чтением. Однако профессия гравера не увлекла П. Юргенсона. Получив степень мастера граверного дела, он оставил ее безвозвратно.

Столь деятельную, энергичную натуру тянуло к более активной и творческой деятельности. Прослужив около четырех лет приказчиком в музыкальных магазинах, сначала Стелловского, затем Битнера, он был назначен управляющим в Московской музыкальной торговле Шильдбах.

Через два года, став безработным в связи с банкротством фирмы, П. Юргенсон, несмотря на скромные финансовые возможности, открыл собственную музыкальную фирму, которая в 1861 г. получила официальный статус нотного издания.

В первые нотные выпуски вновь созданной фирмы были включены такие произведения, как «Гавот» И.С. Баха, сочинения К.М. Вебера, классические произведения А.С. Даргомыжского и А.Г. Рубинштейна и др. Таким образом, определилось направление деятельности этой фирмы, поставившей своей целью не стремление к наживе, а решение благородной задачи по распространению в России музыкального просвещения.

С первых дней деятельности П. Юргенсона на новом месте ему начал оказывать помощь в решении многих начинаний известный музыкант Н.Г. Рубинштейн, который редактировал и подбирал для публикаций известные про-

изведения, осуществлял их корректуру, оказывал материальную помощь, заключал договоры по предоставлению фирмой услуг от Музыкального Общества и т.д., что способствовало процветанию нотного дела. Все это свидетельствовало о большой творческой и деловой помощи известного композитора в становлении нового направления в музыкальном искусстве России. В этой связи необходимо отметить, что эти отношения не прерывались до самой смерти Н.Г. Рубинштейна.

Первые пять лет деятельности фирмы были наиболее трудными и тяжелыми. Однако трудолюбие и большая энергия П.И. Юргенсона способствовала тому, что, начиная с 1867 г. имеющиеся трудности были в целом преодолены и началась активная и результативная, в том числе и в финансовом отношении, деятельность фирмы. Несколько раньше, в 1866 г., П. Юргенсон издал первую оркестровую партитуру «Казачок» А.С. Даргомыжского и первую книгу по теории музыки «Руководство к изучению, инструментовки» Геварта в переводе и с примечаниями П.И. Чайковского. В это же время П. Юргенсон сблизился с П.И. Чайковским. Это перешло в многолетнюю творческую дружбу и явилось для П. Юргенсона одним из счастливых подарков судьбы. Не меньшее значение эти отношения с нотоиздателем имели и для П.И. Чайковского. Талантливый издатель предугадал в молодом профессоре гениального музыканта – славу своей фирмы, а П.И. Чайковский, в свою очередь, нашел в П. Юргенсоне чуткого поклонника своего таланта, умного, энергичного издателя своих сочинений, немало способствовавшего рекламе и пропаганде последних.

В частности, первое произведение П.И. Чайковского было издано П. Юргенсоном в 1868 г., а через два года его фирма значительно расширила свою деятельность. В результате им были изданы полное собрание сочинений Р. Шумана (единственное в то время), Ф. Шопена в редакции К. Клиндворта (получившее всемирную известность и удостоенное контрафактной перепечатки в Лондоне), а также ряд произведений М.А. Балакирева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова и др. русских композиторов. В 1878 г. издатель снизил стоимость своих изданий более чем вдвое и этим фактом произвел переворот в ценах на ноты во всей России. В результате многие мелкие фирмы, не имевшие возможности уменьшить цены или не желавшие этого, постепенно сворачивали производство, а выпущенные ими издания были приобретены издательством П. Юргенсона, что дало большую возможность русским композиторам издавать свои произведения.

Кроме этого, прогрессивного, по нашему мнению, шага, он осуществил и удешевил издание клавиров опер Вагнера с русским текстом ценой по 3 рубля за каждый, осуществил публикацию таких невыгодных в коммерческом отношении отраслей музыкального издательства, как печатание оркестровых партитур, опер, симфоний, создание новых для России отраслей – духовной и хоровой музыки.

Одновременно П.И. Юргенсон активно способствовал распространению русских музыкальных изданий за границей, где впервые установил тесные контакты по оптовому сбыту русских изданий. В результате он открыл в центре всемирной торговли нотами в Лейпциге сначала только склад своих изданий, а с 1897 г. – отделение фирмы по оптовой продаже соевой продукции, что позволило иметь постоянный сбыт ее во многие европейские страны, а также в Америку, Аргентинскую республику, Турцию и Египет. Это дало возможность продавать ежегодно нотных изданий на сумму более 60.000 марок.

В целом следует отметить, что число музыкальных произведений, изданных П.И. Юргенсоном за 42 года (с 1861 по 1903 гг.), достигло 29.000, напечатанных с 30.0000 гравированных металлических досок. В это число входило 20 оркестровых партитур, опер и балетов; 200 партитур оркестровых произведений; 224 партитуры для военного оркестра; 126 клавиров для пения с фортепиано; 84 – для фортепиано в две руки; 112 произведений камерной музыки; 1520 духовно-музыкальных сочинений; 2000 хоровых произведений; 90 школ для разных инструментов и пения; 820 томов «Дешевого издания в томах»; 150 книг по теории музыки и т.д. **(3, стб. 386).**

Из западных классических авторов П. Юргенсоном были изданы полные собрания сочинений Шумана, Шопена, Мендельсона, полное собрание сонат Бетховена, а также произведения Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта, Листа, Вагнера и многих других композиторов. Из русских авторов – почти все сочинения П.И. Чайковского, Н. Рубинштейна, А. Аренского, М. Ипполитова-Иванова, а также сочинения М. Глинки, А. Даргомыжского, М.М. Балакирева, А. Бородина, Ц. Кюи, М. Мусоргского, Э. Направника, Н. Римского-Корсакова, А. Рубинштейна, С. Танеева, из молодых композиторов – А. Гречанинова, В. Калиникова, А. Кастальского, Конюса, А. Корещенко, С. Ляпунова, Г. Пахульского, С. Рахманинова, А. Ребикова, А. Скрябина и т.д.

Эти факты и цифры убедительно свидетельствуют о комплексном подходе талантливого нотоиздателя к своей благородной миссии. Изданные им произведения великих композиторов, как русских, так и зарубежных, пользуются большим спросом в большинстве стран мира.

Вышесказанное необходимо дополнить немаловажным историческим фактом, связанным с началом производственной деятельности нотоиздательской фирмы П. Юргенсона, которая, как было отмечено выше, начала выпускать свою продукцию в 1861 г.

Вначале ее производительность была незначительной по причине многих трудностей. В частности, первые ноты печатались на ручных станках металлографическим способом, так как в то время в России не было гравиров и металлографов. В результате их пришлось выписывать из Германии. Одновременно П. Юргенсон открыл курсы для русских учеников с целью обучения их рисованию и граверному искусству. В результате к 1878 г. все 15 граверов, работавших на его фирме, были русскими. В дальнейшем при

расширении производства привлекались к работе женщины, что имело по тем временам прогрессивное значение.

Постепенно совершенствуясь и расширяясь, нотопечатная фирма П. Юргенсона достигла большого профессионализма на уровне современных мировых требований нотопечатной техники, и в этом отношении она была единственной в Российской империи. Высокое гравировальное мастерство было отмечено Ц. Кюи в письме к П. Юргенсону от 28 мая 1899 г.: «...Вся опера награвирована в течении 3 недель. Это факт, а я все еще не верю. Вы просто “Маг и волшебник”» [1]. И позднее, 13 июня того же года, он писал: «Прилагаю маленькую заметку, которую я поместил в Новостях; полагаю что она Вам будет приятна: “На днях известная издательская фирма П.И. Юргенсона в Москве совершила истинный *tour de force*. В три недели она награвировала весь клавираусцуг оперы г. Кюи «Сарацин», – 245 страниц. Едва ли самые знаменитые заграничные фирмы, как напр., Редера в Лейпциге, могли бы скорее справиться с подобной, далеко не легкой задачей”» (1).

Все это способствовало получению фирмой постоянных заказов, в том числе из зарубежных стран, в частности, из Англии, Германии, Франции. В результате ежегодно 20 граверов изготавливали в год около 8000 досок, печатали литографским способом 10 миллионов оттисков, типографским – 4 миллиона. Всего на фирме работало 96 человек, в их числе 65 мужчин и 31 женщина (3, стб. 389).

Исследуя творческое наследие П.И. Юргенсона, необходимо отметить и такой важный исторический факт, который имел в истории русского музыкального искусства большое значение. Как свидетельствует проведенный нами анализ, в 1895 г. в русской культуре произошло эпохальное событие – в свет вышел музыкально-исторический журнал П. Юргенсона, который часто обсуждали во всех музыкальных салонах Москвы. В первом его номере были опубликованы три старинные оперы еще Екатерининской эпохи, длительное время находившиеся в российском театральном архиве. В частности, это «Мельник – колдун, обманщик и сват» Фомина, текст А. Аблесимова, комическая опера «Февей», сочиненная В. Паскевичем, переложенная М. Прачем, и «Начальное управление Олега», подражание В. Шекспиру без сохранения театральных обыкновенных правил (2, с. 501).

Многие журналы и газеты того периода оценили это событие как редкое и важное, которое, по их мнению, можно отнести к творческому подвигу известного московского нотопечатателя П. Юргенсона. Так, например, очень популярная в тот период «Русская музыкальная газета» отмечала: «...Музыка опубликованных опер не может интересовать современного слушателя, если не представить ее в виде какой-либо музыкальной курьезной раритеты. Ряд самых плоских, безжизненных и скудоумных арий, дуэтов и хоров, подражающих целому ряду старомодных, глупых и невыносимых немецких опер *Singspiel* французских опер с *quasi* – исторической, фальшивой подкладкой. Со стороны интереса непосредственного впечатления, наслаждения эти ар-

живные папки с музыкальными отношениями, донесениями и жалобами нескольких лиц в совокупности и в одиночку – потеряли всякий смысл. Но в данном случае может явиться лишь исторический интерес с этим смехотворным диковинкам и тогда издания г. Юргенсона приобретают несомненную важность и бесспорную пользу» (2, с. 501).

В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что до выхода в свет этого музыкально-исторического издания П. Юргенсона русская музыкальная общественность с завистью знакомилась с западными изданиями, особенно из Америки, Германии, Австрии, Англии и других стран. Это можно понять, так как именно в этих европейских странах было хорошо налажено издание многих раритетных журналов по вопросам истории музыки. В России с решением данного вопроса имелись большие проблемы, что вело к замалчиванию многих замечательных музыкальных событий и произведений.

Действительно, как показало исследование, до выхода в свет музыкально-исторического издания П. Юргенсона в России практически не обращали внимание на историю музыкальных произведений и, в частности, оперных. И как следствие – отсутствовали серьезные исторические исследования по этой важной для отечественной культуры теме, а имелись лишь плохие компиляции более или менее известных источников, как правило, не подтвержденные историческими документами. По этому поводу «Русская музыкальная газета» отмечала: «Говорили и писали, например, о начале истории оперы в России и, конечно, ничего серьезного сказать не могли. Передавались лишь отрывки преданий, исторические анекдоты и справки из некоторых старых изданий. Но личного (и обязательного) знакомства, исследования самих опер старинных – не было и не могло быть. Доступных изданий их не существовало, а старо-печатные нотные издания такая редкость, какую и в лучших книгохранилищах трудно найти, доступ же в театральный архив дирекции слишком затруднителен. Практического изучения истории музыки не могло быть, а оно то и есть самое лучшее, самое необходимое. И вот в этом отношении издание г. Юргенсона вышеупомянутых опер – заслуга фактическая» (2, с. 502).

Анализ московского музыкально-исторического издания П. Юргенсона свидетельствует, что благодаря его деятельности появилась возможность для изучения истории музыки в музыкальных школах и высших учебных заведениях, в частности в консерваториях, а музыкальные критики и рецензенты того периода получили возможность выступать на страницах этого, а позднее и других подобных изданий, которые начали появляться по примеру Русского исторического журнала П. Юргенсона. А это обстоятельство способствовало активному изучению истории многих первых русских опер и других музыкальных сочинений. В этой обстановке клавиры, изданные московским нотоиздателем, начали пользоваться большим спросом и, как следствие, активно распространяться.

В этой связи музыкально-историческое издание П. Юргенсона бесспорно повысило и укрепило еще больше его авторитет, тем более если учесть тот факт, что на существенную прибыль ему рассчитывать не приходилось, так как оно с трудом окупало себя. Видимо, с учетом этого обстоятельства «Русская музыкальная газета» после выхода его поистине исторического издания советовала П. Юргенсону следующее: «Пусть он на этом не останавливается и пусть он продолжает подобные издания – они составляют серьезную заслугу и показывают, что нашим музыкально-издательским делом начинают двигать мотивы серьезные и почтенные» (2, стр. 503). В этом отношении можно отметить, что «три клавирауцуга изданы тщательно, снабжены текстами (отдельно) данных опер и сведениями о композиторах; напечатаны очень изящно и стоят недорого» (2, стр. 503).

Выводы

Все это свидетельствует о весьма плодотворной деятельности П.И. Юргенсона как русского музыкального издателя. Позднее, войдя в первый состав дирекции московского отделения Музыкального Общества, он оставался его директором и казначеем в течение тридцати лет. В этой должности П.И. Юргенсон оказывал отделению Московской консерватории значительные, в том числе финансовые, услуги. За вклад в музыкальное просвещение П.И. Юргенсон был избран почетным членом Московского Отделения.

Обладая высокой культурой и доброжелательностью, П.И. Юргенсон был любим и уважаем музыкальной общественностью Москвы. Особенно ценили его простоту, доступность и доброту учащиеся музыкальных учебных заведений, многие из которых были обязаны ему возможностью получить образование, материальную помощь, жилье и т.д.

В декабре 1903 г. после кратковременной болезни Петр Иванович Юргенсон скончался, оставив после себя бессмертный мир музыки, многочисленных учеников и почитателей, а главное высочайший авторитет России как великой музыкальной державы.

ИСТОЧНИКИ

- (1) Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) Ф. 931. Оп. 1. Д. 65.
- (2) Русская музыкальная газета. № 8. 1895.
- (3) Русская музыкальная газета. № 15. 1904.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Белов С.В. Музыкальное издательство П. Юргенсона. СПб., 2001. 120 с.
- [2] Вольман Б. Л. Русские нотные издания XIX – начала XX века. Л., 1970. 215 с.
- [3] Кунин М.Е. Нотопечатание: очерки истории. 2-е изд., доп.. М.: Музыка, 1966. 86 с.
- [4] Масловатая Р.М. Издательство «Музыка». М., 1987. 31 с.

REFERENCES

- [1] Belov S.V. *Muzykal'noe izdatel'stvo P. Iurgensona* [Music publishing of Peter Jurgenson]. Saint Petersburg, 2001, 120 p. (in Russian)
- [2] Kunin M.E. *Notopechatanie: ocherki istorii*. [Music publishing: history studies]. 2nd edition. Moscow, Muzyka, 1966. 215 p. (in Russian)
- [3] Maslovataia R.M. *Izdatel'stvo "Muzyka"* [Publishing House "Music"]. Moscow, 1987. 86 p. (in Russian).
- [4] Vol'man B.L. *Russkie notnye izdaniia XIX – nachala XX veka* [Russian music editions of XIX – early XX century]. Leningrad, 1970. 31 p. (in Russian).

P. I. JURGENSON'S CREATIVE FORMATION AND ACTIVITIES

N.V. Logacheva

Department of Russian History
Peoples' Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya St., 10–2, Moscow, Russia, 117198

On the example of the outstanding music publisher the article analyzes the brief history of the formation and activities of the music firm, which received an official status as a music publisher in 1861. It is fundamentally important to study the biographies of prominent personalities who have played a prominent role in the history of Russia. Among them is Pyotr Jurgenson, the Moscow music publisher who left an indelible mark both in Russia and far beyond its borders. The study of the world-famous personality of this music publisher is necessary for many reasons. The research allowed to substantiate the need for the development of serious musical education not only in Moscow and St.-Petersburg, but also in many regions of the Russian Empire that had a beneficial impact on the revitalization and quality of musical education of the masses and, above all, talented young people.

The article shows that it is pressing to preserve P.I. Jurgenson's rich musical heritage. The author emphasizes P.I. Jurgenson's great role in the establishment and functioning of the musical-historical journal that played a great positive role in the history of the Russian music.

Key words: musical education, music publishing, publisher, composer, music, score, musical form.