

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ П.И. ЮРГЕНСОНА В НОТОИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В.

Н.В. Логачева

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

Статья посвящена особенностям издательской деятельности видного представителя русской музыкальной культуры второй половины XIX – начала XX в. П.И. Юргенсона. Созданное им издательство нотной литературы превратилось в крупный музыкально-творческий и научный центр, вокруг которого объединились композиторы, известные исполнители, литераторы, художники. В статье особо подчеркивается тот факт, что за годы деятельности П.И. Юргенсон опубликовал в своем издательстве сочинения почти 140 авторов, среди которых П.И. Чайковский, А. Аренский, М. Балакирев, М.И. Глинка, С.В. Рахманинов, Л. Бетховен, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Н. Римский-Корсаков и др. Автор заключает, что изданные П.И. Юргенсоном нотные произведения пользуются большим спросом у музыкантов и музыкальной общественности современной России.

Ключевые слова: издательское дело, музыкальная культура, композиторы, нотография, духовно-музыкальные произведения, музыковедческие работы, музыкально-педагогическая литература.

Введение

Обоснование темы. Как известно, русская культура, в частности музыкальная, является составной, важной частью российской культуры, в том числе нотоиздательское дело, во главе которого в XIX – начале XX в. стоял известнейший в Российской империи и за рубежом издатель и просветитель нотной литературы П.И. Юргенсон. Он был тесно связан со многими круп-

ными как российскими, так и зарубежными композиторами и исполнителями. В настоящее время его биография и деятельность изучены крайне недостаточно, несмотря на тот факт, что до настоящего времени его имя не сходит с титульных листов многих музыкальных изданий как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Все это является основанием для исследования основных вех уникальной деятельности П.И. Юргенсона как крупнейшего нотоиздателя и распространителя музыкальной литературы в период второй половины XIX – начала XX в.

Обзор литературы. В настоящее время проблема изучения исторической роли П.И. Юргенсона в нотоиздательской деятельности продолжает интересовать как музыкантов, композиторов и исполнителей, так и научных исследователей многих социально-гуманитарных наук. Значительный интерес представляют исторические предпосылки начала нотоиздательской деятельности П.И. Юргенсона [1], его переписка с П.И. Чайковским [2], а также особенности распространения духовно-музыкальных произведений [3].

Цель и задачи. В статье предполагается выявить и проанализировать историческую роль П.И. Юргенсона в нотоиздательской деятельности во второй половине XIX – начале XX в. В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: выявить и исследовать основные направления реализации издателем вышеуказанной цели.

Исследование проблемы

В Российской империи второй половины XIX – начала XX вв. нотоиздательство и торговля нотами получили широкое развитие и являлись составной частью исторической панорамы музыкальной жизни. Этот факт позитивно сказался на качестве полиграфического производства в лучших фирмах Москвы и Петербурга, удовлетворении возрастающего спроса разных слоев общества на нотную продукцию, укреплению творческого сотрудничества издателей и композиторов. В активизации этого принципа большая заслуга крупнейших русских нотоиздателей этого периода – П.И. Юргенсона, Гутхейля, Бесселя, Беляева, Кусевицкого и др., которые проявили себя умелыми предпринимателями, талантливыми представителями современной русской музыкальной культуры. В результате руководимые ими издательства стали постепенно выполнять функции музыкально-творческих общественных и даже научных центров. Уникальность этих центров состояла также и в том, что они объединяли, помимо композиторов, граверов, живописцев, литераторов и других творческих личностей.

В этой связи необходимо отметить, что издатели нотной продукции принимали активное участие в обсуждении актуальных вопросов музыкального искусства, выступали с глубокими статьями на страницах периодической печати и т.д. Среди этой знаменитой плеяды выделялся П.И. Юргенсон,

глава самого крупного и динамично развивающегося нотоиздательства второй половины XIX – начала XX в. Впоследствии оно было признано одним из лучших среди аналогичных издательств такого рода [4]. И это было неслучайно. Профессионал высокого класса П.И. Юргенсон постоянно совершенствовал деятельность издательства с учетом потребности и интересов русского музыкального сообщества.

Юргенсон был одним из немногих издателей, кто учитывал свою печатную продукцию в специальных книгах, ставших основой его каталогов. В них была наиболее полно отражена персональная и тематическая (жанровая) нотография, содержался перечень опубликованных или готовящихся к изданию, например, духовно-музыкальных сочинений. В частности, каталог той же духовной музыки входил в общий издательский каталог фирмы или печатался отдельно, как каталог духовно-музыкальных сочинений.

В этой связи необходимо отметить, что одновременно П.И. Юргенсон опубликовал крупные нотные каталоги (*Catalogue général de musique de tous les pays*), которые были посвящены музыке разных стран. Подобно «Всеобщему каталогу музыки всех стран» Юргенсон составил и с 1894 г. впервые начал издавать «Всеобщий каталог духовно-музыкальных сочинений», в котором были представлены нотные издания, опубликованные как фирмой П.И. Юргенсона, так и другими известными российскими издательствами, что имело для российских композиторов и исполнителей большое практическое значение. В частности, в каталоге 1911 было указано 3722 названия сочинений, из которых 2382 выпущены их фирмой, 1340 – другими издательствами [2]. Этот факт красноречиво свидетельствует о приоритете издательской деятельности П.И. Юргенсона и сыновей. Причем его нотные каталоги в отличие от других были снабжены разносторонней информационной базой о виде издания, авторов, исполнителей и т.д.

В результате благодаря кропотливой научно-издательской и организаторской деятельности П.И. Юргенсон издал сочинения около 140 композиторов, среди которых были: протоиерей Д. Аллеманов, А. Аренский, А. Архангельский, М. Балакирев, Д. Бортнянский, А. Варламов, протоиерей М. Виноградов, М. Глинка, А. Гречанинов, А.П. Есаулов, В.А. Жданов, протоиерей В. Зиновьев, М. Ипполитов-Иванов, Вас. Калинин, А. Кастальский, Н. Компанейский, протоиерей М. Лисицын, Л. Малашкин, протоиерей В. Металлов, А. Никольский, В. Орлов, М. Остроглазов, В. Ребиков, С. Рахманинов, А. Рождественский, Ю. Сахновский, Н. Толстяков, протоиерей П. Турчанинов, П. Чайковский, Н. Черепнин, А. Чесноков, П. Чесноков, К. Шведов и др. Многие сочинения этих авторов вошли в золотой фонд музыкальной культуры мира.

Необходимо также отметить, что по инициативе П.И. Юргенсона произошла кардинальная эволюция взглядов издателей на историческую ценность автографов известнейших в настоящее время русских композиторов, что свидетельствует о том, что издательства становятся своеобразными хра-

нилищами уникальных нотных рукописей, имеющих мировое значение. Кроме этого музыкальный репертуар, изданный П.И. Юргенсоном, был довольно обширным. Как показывает наш анализ, основное внимание уделялось отечественным композиторам, затем следовали издания известных опер западно-европейских композиторов и камерно-вокальные сочинения с переводами на русский язык, а также любимые публикой фортепианные сочинения Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Э. Грига. Одновременно П.И. Юргенсон издавал оригинальные русские и переводные теоретические и музыковедческие работы, учебники, методические пособия, музыкально-педагогическую литературу.

Изучая уникальную нотоиздательскую деятельность П.И. Юргенсона, нельзя хотя бы кратко не назвать основные вехи его биографии. Петр Иванович родился 5 июля 1836 г. в Ревеле. Его родители были выходцами из поселка Кяйна на острове Хийумаа. Модест Ильич Чайковский – брат Петра Ильича, – писал о Юргенсоне, что тот рос «[...] в очень бедной семье. Учился на гроши в местном городском училище. Детские годы его, благодаря окружающей обстановке, были очень тяжелы...

В 1850 г. мать отправила 14-летнего мальчика в Петербург, под покровительство старшего брата, бывшего в то время старшим приказчиком в музыкальной торговле М. Бернарда. В Петербурге мальчик был помещен для изучения ремесленной профессии. Дойдя до степени мастера, он бросил это занятие, получив в 1855 г. предложение места приказчика в музыкальной торговле Ф. Стелловского. Петр Иванович очень быстро освоился с этим новым делом и [через три года] перешел в музыкальную торговлю Битнера. [Спустя несколько месяцев Юргенсон] получил уже предложение места управляющего нотным отделом фирмы братьев Шильбах, в Москве. [Через два года фирма] прекратила свое существование. Оставшись без места [...], Петр Иванович решился на смелый при его денежных средствах шаг, а именно – на открытие своей собственной музыкальной фирмы» [5].

Начало деятельности издательства П.И. Юргенсона датируется 10 августа 1861 г., когда в Москве на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка открылся музыкальный магазин П. Юргенсона. С этого дня Петр Иванович Юргенсон посвятил всю свою жизнь делу музыкального издательства, находясь во главе его в течение 42 лет.

История создания фирмы, ее деятельность и расцвет неразрывно связаны с Москвой и с плеядой замечательных русских композиторов того времени – П. Чайковским, Н. Рубинштейном, С. Танеевым, С. Рахманиновым, М. Балакиревым и Н. Римским-Корсаковым. О масштабах работы фирмы П.И. Юргенсона говорят сохранившиеся каталоги и прейскуранты, а также существующая в наши дни «Нотница» издателя.

Репертуар нотных изданий фирмы поражает своим разнообразием. В первых, П.И. Юргенсон с первых дней своей деятельности максимально уделял внимание сочинениям отечественных композиторов начиная с XVIII в.

Что не менее важно, он стал первым в России, кто издал полные собрания фортепианных сочинений Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, оперы Р. Вагнера. Одновременно первым осуществил издание учебной литературы, «дешевых» изданий для широкой публики. В этой связи М.И. Чайковский отмечал, что «...он умел примирить эгоистическую тенденцию наживы с искренним желанием послужить и делу распространения хорошей, настоящей музыки в России.

Несмотря на всю прибыльность, он отказался от легкой музыки (танцев, цыганских песен и проч.) и явился первым русским издателем бессмертных образцов классического немецкого искусства. Несмотря на всю неприбыльность, он также первый принялся за издание произведений начинающих русских композиторов...» [6].

Кроме этого, нотоиздатель понимал, что необходима публикация новых отраслей музыкальных изданий, в частности духовной музыки. В результате эта уникальная задача была им успешно решена: с 1874 по 1918 г. вышло в свет около 2500 духовно-музыкальных произведений 167 авторов. П.И. Юргенсон понимал, чем в истории мировой музыкальной культуры является русская духовная музыка. Этим объясняется его интерес к изданию духовно-музыкальных произведений, и именно поэтому он писал П. Чайковскому: «...Я не могу дойти до того, чтобы думать, будто лучше, если Бортнянского забудут или чтоб его вещи стали библиографической редкостью. Покуда Россия так бедна духовной музыкальной литературой, мне сдается, не следует пренебрегать и Бортнянским, и за мною остается заслуга, конечно, не спасения отечества, но хотя бы исторически интересного музыкального деятеля» [7].

Уделяя большое внимание духовной музыке, он старался заполнить пробел в русском нотоиздании. При этом ему пришлось столкнуться с большими трудностями, прежде всего с засильем монополии Придворной певческой капеллы на издание духовно-музыкальных сочинений. Первое столкновение с ней произошло в 1879 г. в связи с выходом в свет «Литургии св. Иоанна Златоуста» П. Чайковского. П.И. Юргенсон, получив согласие цензора, проверившего по существующему в то время положению только канонический текст, намеренно не стал обращаться за разрешением на издание «Литургии» в дирекцию Придворной певческой капеллы. Известно, что в то время директор капеллы имел единоличное право на печать и исполнение в церквях церковно-певческие сочинения.

Исторически это право появилось в 1814 г., когда согласно Высочайшему указу Александра I директор капеллы Д. Бортнянский одновременно назначался и цензором духовной музыки. Указ гласил: «Все, что ни поется в церквях по нотам, должно быть печатанное и состоять или из собственных сочинений Директора Придворного хора, действительного статского советника Бортнянского, или других известных сочинителей, но сих последних сочинения непременно должны быть печатаны с одобрения г. Бортнянского...» [8]. С этого времени Д. Бортнянский получил монополию на публика-

цию церковных нот. После его смерти в 1825 г. Придворная певческая капелла еще продолжительное время распоряжалась монополией на издание духовно-музыкальных сочинений, тем более что данный указ Александра I отвечал содержанию ряда документов Священного Синода, принятых в разные годы. Основным положением в них являлось следующее: «[...] б) нигде в православных церквах не вводить новых духовных сочинений без предварительного одобрения оных директором Придворной певческой капеллы...» [9].

В 1879 г. П.И. Юргенсон добился снятия с Придворной певческой капеллы привилегии на печатание духовно-музыкальной литературы и права русским композиторам свободно сочинять и издавать свои произведения. В 1881 г. было опубликовано полное собрание духовно-музыкальных сочинений Д. Бортнянского в 10 томах, редактором которого являлся П. Чайковский, а позднее – и духовно-музыкальные сочинения других русских композиторов. При этом П.И. Юргенсон стал главным издателем русской духовной музыки. В 1887 г. в издательстве был создан специальный комитет по отбору церковнопевческих сочинений. В 1896 г. его издательство стало комиссионером Придворной певческой капеллы и получило право на распространение ее изданий.

Возвращаясь к «делу» о «Литургии» П.И. Чайковского, скажем, что Н.И. Бахметев, бывший в то время директором капеллы, узнав о нарушении закона со стороны П.И. Юргенсона, приказал изъять из продажи «Литургию». Одновременно с этим Н.И. Бахметев обратился с письмом к тогдашнему обер-прокурору Синода и министру народного просвещения Д.А. Толстому, в котором резко критиковал музыку композитора, считая, что она недопустима к исполнению в храме, так как «все без исключения входящие в Литургию песнопения не молитвенно-церковного напева». Начавшееся в сенате судебное разбирательство (адвокатом П. И. Юргенсона был Д.В. Ставов) закончилось в пользу издателя, которому были возмещены все понесенные убытки. Более того, было вынесено принципиально новое решение о свободном издании духовно-музыкальных сочинений, создаваемых русскими композиторами. Директора Придворной капеллы, таким образом, лишились самовольно присвоенного права цензурировать духовную музыку [10].

Являясь профессиональным издателем, с одной стороны, и реализатором своей продукции – с другой, П.И. Юргенсон постоянно совершенствовал издательское дело по поднятию качества нотных произведений, возможности ее реализации с учетом финансовых возможностей основных слоев русского общества.

Выводы

Таким образом, П.И. Юргенсон стал первым и единственным русским издателем, который регулярно и в большом количестве издавал православную духовную музыку, как старую, так и новую. И в этом смысле он явился родоначальником нотоиздательства русской музыкальной культуры.

После смерти П.И. Юргенсона в декабре 1903 г. во главе фирмы встал его старший сын, который продолжил его дело вплоть до 1918 г. В ноябре того же года, за месяц до выхода известного Декрета о национализации нотных магазинов, складов, нотопечатен и нотопечатательств, комитет фирмы при участии Б.П. Юргенсона постановил передать издательство (с нотопечатнями) и торговлю Советской власти. В декабре 1918 г. на базе издательства при содействии братьев Бориса и Григория Юргенсонов был организован издательский подотдел Музыкального отдела Наркомпроса, который явился предшественником современного издательства «Музыка». В 2004 г. издательство П.И. Юргенсона получило вторую жизнь и продолжило выполнять свою культурологическую миссию.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] Белов С.В. Музыкальное издательство П.И. Юргенсона. Российская Национальная библиотека, 1998; Лотош Е.С. Московское отделение Русского музыкального общества. Первые годы деятельности. Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012.
- [2] Прибегина Г.А. Петр Ильич Чайковский. М., 1986; Переписка П.И. Чайковского и П.И. Юргенсона; Стасов В.В. Письма к деятелям русской культуры: в 2 т. Т. 1. М., 1962. Т. 2. М., 1967; ИРЛИ РО Дело П.И. Чайковского, П.И. Юргенсона с Н.И. Бахметьевым. 1879–1881. Оп. 4. Д. 386; Чайковский П.И. Переписка с П.И. Юргенсоном. Том 1. 1877–1883. М., 2011.
- [3] Смоленский С. О «Литургии» ор. 41 соч. Чайковского (из литературно-юридических воспоминаний) // Русская музыкальная газета. 1903. № 42–43; Балакирев М.А. Переписка с нотопечатательством П. Юргенсона. М., 1958.
- [4] Музыкальное издательство П. Юргенсона в Москве: 1861–1911. М., 1911.
- [5] Чайковский М.П. Жизнь Петра Ильича Чайковского. В 3-х т. Т. 1.: (1840–1877). М., 1997. С. 197–198.
- [6] Там же. С. 198–199.
- [7] Чайковский П.И. Переписка с П.И. Юргенсоном. Т. 1: 1877–1883. М., 2011. С. 218.
- [8] Ковалев К.П. Бортнянский. М., 1998. С. 184.
- [9] Левашев Е.М. Традиционные жанры православного певческого искусства в творчестве русских композиторов от Глинки до Рахманинова. 1825–1917: исторический очерк, нотография, библиография. М., 1994. С. 10.
- [10] Рукописный отдел Института русской литературы. Дело П.И. Чайковского, П.И. Юргенсона с Н.И. Бахметьевым. 1879–1881. Оп. 4. Д. 386.

REFERENCES

- [1] Belov S.V. *Muzykal'noe izdatel'stvo P.I. Jurgensona* [Music publishing PI Jurgenson]. Moscow, 1998; Lotosh E.S. *Moskovskoe otdelenie Russkogo muzykal'nogo obshhestva. Pervye gody dejatel'nosti* [The Moscow branch of the Russian Musical Society. The first years of activity]. Moscow, 2012.
- [2] Pribegina G.A. *Petr Il'ich Chajkovskij* [Pyotr Ilyich Tchaikovsky]. Moscow, 1986; Perepiska P.I. Chajkovskogo i P.I. Jurgensona; Stasov V.V. *Pis'ma k dejatel'jam russkoj*

- kul'tury*: v 2 t. T. 1. M., 1962. T. 2. M., 1967; IRLI RO Delo P.I. Chajkovskogo, P.I. Jurgensona s N.I. Bahmet'evym. 1879–1881. Op. 4. D. 386; Chajkovskij P.I. *Perepiska s P.I. Jurgensonom* [Correspondence with P.I. Yurgenson]. Moscow, 2011, vol. 1: 1877–1883.
- [3] Smolenskij S. O «Liturgii» op. 41 soch. Chajkovskogo (iz literaturno-juridicheskikh vospominanij) [On the "Liturgy» op. 41 Op. Tchaikovsky]. *Russkaja muzykal'naja gazeta* [Russian music paper]. 1903, no. 42–43; Balakirev M.A. *Perepiska s notozdatel'stvom P. Jurgensona* [Correspondence with the music printing P. Jurgenson]. Moscow, 1958.
- [4] *Muzykal'noe izdatel'stvo P. Jurgensona v Moskve: 1861–1911* [Music publisher P. Jurgenson in Moscow: 1861–1911]. Moscow, 1911.
- [5] Chajkovskij M.P. *Zhizn' Petra Il'icha Chajkovskogo* [Life Pyotr Ilyich Tchaikovsky]. Moscow, 1997, vol. 1: (1840–1877), pp. 197–198.
- [6] *Ibid*, pp. 198–199.
- [7] Chajkovskij P.I. *Perepiska s P. I. Jurgensonom*, p. 218.
- [8] Kovalev K.P. *Bortnjanskij* [Bortnyansky]. Moscow, 1998, p. 184.
- [9] Levashev E.M. *Tradicionnye zhanry pravoslavnogo pevcheskogo iskusstva v tvorchestve russkikh kompozitorov ot Glinki do Rahmaninova. 1825–1917: istoricheskij ocherk, notografija, bibliografija* [Traditional genres of Orthodox art of singing in the works of Russian composers from Glinka to Rachmaninoff. 1825–1917: a historical sketch, notografiya, bibliography]. Moscow, 1994, p. 10.
- [10] *Rukopisnyj otdel Instituta ruskoj literatury. Delo P.I. Chajkovskogo, P.I. Jurgensona s N.I. Bahmet'evym. 1879–1881, op. 4, d. 386.*

HISTORICAL ROLE OF P.I. JURGENSON IN MUSIC PUBLISHING IN SECOND HALF OF XIXth – EARLY XXth CENTURIES

N.V. Logacheva

Department of Russian History
Peoples' Friendship University of Russia
Miklukho-Maklaya Str., 10–1, Moscow, Russia, 117198

The article is devoted to the peculiarities of publishing activity of P.I. Jurgenson in the second half of the XIXth – early XXth centuries, who was the outstanding representative of the Russian musical culture. He created a musical publishing house, which became the major musical, creative and scientific center which brought together composers, famous singers, writers, artists and other representatives of the Russian pre-revolutionary elite.

The article highlights the fact that for years in his publishing house P.I. Jurgenson published nearly 140 works by famous authors, including Tchaikovsky, Arensky, Balakirev, Glinka, Rachmaninoff, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Rimsky-Korsakov and others. The author emphasizes the fact that the musical works published by P.I. Jurgenson are in great demand among contemporary musicians and music community of modern Russia.

Key words: publishing, music culture, composers, spiritual music, musicological works, musical and pedagogical literature.