

RU

Издательская деятельность С. П. Дягилева в ранний (русский) период его жизни

Васильева Н. М., Туминская О. А.

Аннотация. Цель исследования – дополнить известное в науке о публикационной деятельности С. П. Дягилева введением в научный оборот сведений о печатных изданиях 1897-1901 гг., принадлежащих хранению Научной библиотеки Русского музея. Нельзя отрицать возможность влияния указанных проектов на главный результат публикационной деятельности раннего (русского) периода Дягилева – издание «Ежегодника Императорских театров. Сезон 1899-1900 г.» и трёх Приложений к нему 1900 г. В настоящем тексте раскрывается позиция лидера театрально-выставочного процесса России конца XIX – начала XX в. С. П. Дягилева в отношении роли русского искусства, понимания им значимости происходивших в современное Дягилеву время важных преобразований в искусстве. Авторы статьи приводят описания творческих инициатив в издательских проектах великого антрепренёра, направленные на оценку художественной критики и библиографии. Читателю даны ссылки на известные и малоисследованные или впервые представленные издания С. П. Дягилева, рассмотренные с точки зрения их книжного оформления, и труды о нём. Научная новизна: новый ракурс видения поставленной задачи даёт возможность оценить вклад С. П. Дягилева в русское искусство, художественную критику, издательское дело и оформление книги. В результате анализа представленных фактов выявлены малоизученные грани издательской деятельности С. П. Дягилева, показан тот художественный фон, благоприятно повлиявший на достижение цели книжного дела, что представляет новое направление русской художественной критики: междисциплинарное исследование, объединяющее разряды библиографии, библиографоведения, издательского дела, графики, истории оформления иллюстрированной книги, театроведения и других смежных видов культуры.

EN

Publishing activity of S. P. Diaghilev in the early (Russian) period of his life

N. M. Vasileva, O. A. Tuminskaya

Abstract. The purpose of the study is to supplement the known scientific data on the publication activities of S. P. Diaghilev by putting into scientific circulation information about the printed publications of 1897-1901, which are kept in the Research Library of the Russian Museum. One cannot deny the possible influence of these projects on the main result of Diaghilev's early (Russian) period of publication activity – the publication of the "Yearbook of the Imperial Theaters": season 1899-1900 and three Supplements to it in 1900. This text reveals the position of the leader of the theatrical and exhibition process in Russia in the late 19th and early 20th centuries, S. P. Diaghilev, regarding the role of Russian art, his understanding of the importance of the major transformations taking place in art during his time. The authors of the article provide descriptions of creative initiatives in the great impresario's publishing projects aimed at evaluating art criticism and bibliography. The reader is given links to S. P. Diaghilev's well-known and little-studied or first-time presented publications, considered in terms of their book design, and works about him. Scientific novelty: a new perspective on the task set makes it possible to assess S. P. Diaghilev's contribution to Russian art, art criticism, publishing, and book design. As a result of the analysis of the presented facts, little-studied aspects of S. P. Diaghilev's publishing activities were revealed, and the artistic background that favorably influenced the achievement of the goal of book publishing was shown, which represents a new direction in Russian art criticism: an interdisciplinary study combining the categories of bibliography, bibliology, publishing, graphics, the history of illustrated book design, theater studies, and other related types of culture.

Введение

Актуальность статьи заключается в пополнении фонда материалов о деятельности С. П. Дягилева, раскрывающих малоизученное поле деятельности известного художественного критика и антрепренёра, связанного

с издательской деятельностью и выставочными проектами. И если выставки были свойственны характеру его экспрессивной энергичной натуры, то издательская деятельность требовала тишины и сосредоточенности, которая также проявилась в немалой степени при организации и исполнении задуманного им дела.

Задача статьи: проанализировать методику работы С. П. Дягилева над составлением выставочных проектов, что послужило основой издательской деятельности «Ежегодника Императорских театров».

Теоретическая база включает труд А. Н. Бенуа (1980), автора – современника С. П. Дягилева, в котором раскрывается эпоха и взгляд на изобразительное искусство как пропагандистский феномен. Обязательным фондом для изучения являются издания начала XX в., в которых в виде предисловий или заключительных (сопроводительных) статей дана оценка состояния театра, музыки, балета, изобразительного искусства и тех мер, которые необходимы для их консолидации. Это комплексная стратегия по сближению всех видов творческой деятельности в работе над суперзадачей – воспитанием нового зрителя. Важными для данного исследования изданиями являются: прогнозы художественных критиков по поводу оценки и роли искусства в развитии общей культуры русского народа (Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905-1909; Предполагаемый список экспонентов. СПб., 1904); издания самого автора «Ежегодника Императорских театров» (1898/1899 – 1901) (Дягилев, 1902; Дягилев С. П. Список портретов. СПб., 1904; Дягилев С. П. И. Левитан. Б/м, 1901); труды исследователей, оценивающих вклад выдающегося импресарио в развитие русской культуры, относящиеся ко второй половине XX в. (Гершензон-Чегодаева, 1964; Зеликман, 1998; Сергей Дягилев..., 1982) и первой четверти XXI в. (Брезгин, 2016; Чернышёва-Мельник, 2011). Нельзя обойти вниманием схожую по проблематике диссертацию Н. Д. Мельник (Чернышёвой-Мельник) «С. П. Дягилев – редактор, публицист и критик», с выводами которой авторы статьи полностью согласны: «...в “Ежегоднике Императорских театров” нет статей, подписанных С. П. Дягилевым, но его руководящая “рука” видна как в оформлении издания, так и в содержательном наполнении всех публикаций. В этом выпуске он осуществил попытку воплотить в жизнь художественный принцип “мирискусников”, позволяющий осмыслить ценности прошедших эпох. Он предполагал создание новой эстетики, базирующейся на принципах синтеза искусств, аполитичности художественного творчества, его независимости от злобы дня, праве художника свободно ориентироваться в истории искусств, независимо от временных и национальных границ. В значительной степени эта задача редактором была исполнена» (2016, с. 230).

Важной составляющей данной публикации является перечень изданий, принадлежащих сектору редкой книги Научной библиотеки Русского музея, которые, возможно, впервые упоминаются в перечне библиографических источников исследователей художественной критики конца XIX – начала XX в.: каталоги выставок «Мир искусства», 1897-1903.

Материалы исследования включают следующие издания:

- 15 литографий русских художников. Издание журнала «Мир искусства». СПб.: Хромофотография И. Кадушина, 1900.
- Ежегодник Императорских театров. Сезон 1899-1900 г. Приложение I / ред. С. П. Дягилев. Издание дирекции императорских театров. СПб., 1900; Приложение II / ред. С. П. Дягилев. Издание дирекции императорских театров. СПб., 1900; Приложение III / ред. С. П. Дягилев. Издание дирекции императорских театров. СПб., 1900.
- Ежегодник Императорских театров. Сезон 1899-1900 г. / ред. С. П. Дягилев. Издание дирекции императорских театров. СПб.: Типография Императорских Санкт-Петербургских театров, 1900.
- И. Левитан. 26 гелиографур. Гелиографуры исполнены Мейзенбахом и Риффартом в Берлине. Б/м: Издание журнала «Мир искусства», 1901.
- Каталог (международной) выставки картин журнала «Мир искусства». СПб., 1899. [марка отсутствует]. [19,1×8,5 см]. [VI В 89].
- Каталог выставки картин журнала «Мир искусства» (2-я выставка). СПб., 1900. [марка Л. Бакста]. [18×6,9 см]. [VI В 90].
- Каталог выставки картин журнала «Мир искусства». М.: Тип. лит. Мамонтова, 1902. [VI С 936].
- Каталог выставки Мир искусства. СПб., 1898. [19×7 см]. [VI С 553].
- Каталог выставки русских и финляндских художников. СПб., 1898. [18×6,8 см].
- Каталог первой выставки английских и немецких акварелистов. СПб., 1897. [18,2×6,7 см].
- Каталог пятой художественной выставки журнала «Мир искусства» в залах Императорского общества поощрения художеств. СПб., 1903. [марка Л. Бакста]. [15,9×6,8 см]. [VI В 93].
- Каталог скандинавской выставки 1897 г. СПб.: Тип. лит. Р. Голике, 1897. Текст на русском и французском языках. [18,3×13,4 см].
- Каталог третьей выставки картин журнала «Мир искусства» в залах Императорской Академии художеств. СПб., 1901. [марка Л. Бакста]. [16,8×6,7 см]. [VI В 91].
- Каталог четвертой выставки картин журнала «Мир искусства» в залах Пассажа. СПб.: Типо-литография И. Ф. Вайсберга, 1902. [марка Л. Бакста]. [16,9×6,8 см]. [VI В 92].
- Мир искусств: каталог. К столетию выставки русских и финляндских художников 1898 года / Государственный Русский музей, Музей изобразительных искусств Финляндии “АТЕНЕУМ”. СПб.: Palace Editions, 1998.
- Мир искусства. 1904. № 3.

Базовыми методами являются: метод информационного поиска (обнаружение «свидетельств» размышлений критика), метод систематизации, метод историко-культурного комментирования (позволяющий увидеть

анализируемые тексты в широком контексте культурной среды, в которой они создавались), визуальный, формально-стилистический и структурно-композиционный методы научного анализа, которые дали возможность детально изучить каждый каталог, являющийся памятником художественной культуры. Иконографический метод позволил уточнить сюжеты отдельных композиций, а также сопоставить памятники, экспонируемые на разных выставках, с композициями на аналогичные сюжеты и, в некоторых случаях, определить изобразительные источники, которыми пользовался критик.

Практическая значимость исследования проявляется в выстраивании целостной картины художественной критики с акцентуацией на издательскую деятельность С. П. Дягилева в области театра. Материалы статьи могут найти применение в составлении монографий и каталогов по темам культуры и искусства конца XIX – начала XX в., экскурсионно-лекционных мероприятий, программ по эстетическому воспитанию.

Обсуждение и результаты

В истории русской культуры Серебряного века деятельность С. П. Дягилева представляет собой выдающееся явление. Период, в котором жил этот художественный и театральный деятель и реализовывал свои новаторские проекты просветительско-пропагандистского характера, справедливо называют «эпохой Дягилева». В годы раннего «русского» периода с 1897 по 1906 г. Дягилев проявил себя как:

а) менеджер, инициатор, организатор и устроитель 16 выставок русского и зарубежного искусства, отличающихся новизной подачи, высоким экспозиционным уровнем и «эстетической цельностью» (Дягилев. Начало, 2009, с. 23). К каждой выставке Дягилевым был подготовлен и издан каталог экспонируемых произведений;

б) издатель и редактор созданного им художественно-литературного журнала «Мир искусства» (1898-1904), продолжающегося издания «Ежегодник Императорских театров» (выпуск 1899-1900), издатель каталогов выставок, им организованных, издатель авторских трудов по истории русской живописи XVIII в. (Сергей Дягилев..., 1982, т. 2, с. 57);

в) учёный-эрудит, историк искусства, показавший себя тонким и глубоким знатоком живописи XVIII в., в частности в трудах о Д. Г. Левицком и о М. Шибанове, которые он также издал (Гершензон-Чегодаева, 1964; Дягилев, 1902);

г) журналист и художественный критик. Он написал 96 статей, отличающихся широким охватом и новым пониманием проблематики современного искусства. Эти статьи составили основную часть его литературно-критического наследия (Брезгин, 2016).

В воспитании и становлении С. П. Дягилева как явления мирового масштаба значительную роль, как считал А. Н. Бенуа, сыграл кружок самообразования юных петербургских интеллектуалов – любителей искусства, где ментором был А. Н. Бенуа (Дягилев и его эпоха..., 2001, с. 112-113).

Осуществляя замыслы и воплощая проекты, Дягилев блестяще использовал интеллектуальные и профессиональные качества близких ему художников, прежде всего «кружковцев» (Сергей Дягилев..., 1982, т. 2, с. 157), правильно распределяя силы своей «команды» (Бенуа, 1980, с. 305).

С. П. Дягилев, молодой 25-летний менеджер, приступая к разработке тактики выставочной деятельности, в течение года (январь 1897 – январь 1898 г.) устроил три выставки: выставку английских и немецких акварелистов (январь 1897 г.), выставку скандинавских художников (октябрь 1897 г.), выставку русских и финляндских художников (январь 1898 г.) – и к каждой из них издал каталог. В поисках внешнего вида каталога, его размеров, оформления и качества бумаги Дягилев, движимый новаторским духом, предложил для первой выставки каталог в форме вытянутого вертикального прямоугольника (18,2×6,7 см), отпечатанного на плотной бумаге и со шрифтовой обложкой (Каталог первой выставки..., 1897). Для второй выставки им был выпущен каталог в форме небольшой тетрадошки – прямоугольника, высота которого соразмерна ширине (18,3×13,4 см), отпечатанного на более тонкой бумаге, он имел 2 части – на русском и французском языках, обложка шрифтовая, также на двух языках (Каталог скандинавской выставки..., 1897). Каталог третьей выставки имел форму, подобную каталогу первой выставки (18×6,8 см), бумага также плотная, обложка шрифтовая (Каталог выставки русских и финляндских художников, 1898).

Отметим, что вертикально «вытянутая» прямоугольная форма каталога и плотная бумага станут характерными для последующих каталогов выставок журнала «Мир искусства» (1904, с. 127).

Труд С. П. Дягилева о Д. Г. Левицком – первое документально обоснованное исследование о художнике, положившее начало систематическому изучению старых мастеров, оно восполняло существенный пробел в отечественном искусствознании (Мир искусства, 1904, с. 125-137). В 1964 г. Н. М. Гершензон-Чегодаева, автор монографии о Левицком, отозвалась о книге Дягилева как о «единственном обобщающем научном исследовании, посвященном этому художнику» (1964, с. 20).

Что касается следующего исследования С. П. Дягилева, то оно посвящено, как уже было отмечено, выдающемуся крепостному художнику, открытому Дягилевым, – Михаилу Шибанову – «Портретист Шибанов. Глава из 2-го тома издания “Русская живопись в XVIII веке”» (39 с.) (Брезгин, 2016).

За годы существования журнала «Мир искусства» (ноябрь 1898 – 1904 г.) было организовано 6 выставок общества «Мир искусства» с выпуском в свет каталогов выставок как в виде отдельных изданий – форма удлиненных прямоугольников на плотной бумаге с обложкой, декорированной маркой журнала «МИ» работы Л. С. Бакста – орлом (кроме первого каталога выставки), так и каталогов – перечней экспонентов и экспонатов

на страницах номеров журнала «Мир искусства» (Каталог выставки Мир искусства, 1898; Каталог (международной) выставки..., 1899; Каталог выставки картин журнала... (2-я выставка), 1900; Каталог третьей выставки..., 1901; Каталог четвертой выставки..., 1902; Каталог выставки картин журнала..., 1902; Каталог пятой художественной выставки..., 1903).

Журналом «Мир искусства» исполнились планы С. П. Дягилева «со-товарищи» по созданию: а) общества художников с регулярными выставками; б) периодического печатного органа нового типа как просветительской трибуны или «кафедры толкования и пропаганды новой эстетики» (Сергей Дягилев..., 1982, т. 2, с. 83). В предисловии к опубликованному труду Дягилев подтверждал свою позицию: «Итак, в издание войдет все, что можно набрать из произведений замечательнейших художников XVIII века – Левицкого, Боровиковского, Антропова, Ивана и Николая Аргуновых, Рокотова, Щукина, Шибанова и Дрожжина, самые характерные вещи Семёна Щедрина и Ф. Алексеева, а также некоторые произведения Петра Ив. Соколова, М. Матвеева, А. Мартынова и М. Иванова» (1902, с. 3).

Также под эгидой журнала «Мир искусства» были изданы альбомы (Зеликман, 1998, с. 97-100):

а) «15 литографий русских художников» (1900). Обложку к этому альбому выполнил Л. Бакст, и в альбом вошли работы Л. Бакста: литографированные портреты И. И. Левитана, Ф. А. Малявина, Н. В. Гоголя, А. К. Бенуа;

б) подборка репродукций произведений И. Левитана, выпущенная как дань памяти скончавшемуся художнику (Дягилев, 1901). Дягилев планировал выпустить и другие издания, но его замыслы не осуществились.

В 1898 г. С. П. Дягилев стал редактором еще одного печатного органа – продолжающегося издания «Ежегодник Императорских театров». «Ежегодник Императорских театров» выходил в России с 1892 по 1915 гг. Это было первое государственное издание о театре. Оно было предпринято дирекцией императорских театров в виде справочного пособия, своеобразного статистического справочника или ежегодного отчёта о деятельности императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы» (Дягилев и его эпоха..., 2001, с. 57). Сухой перечень личного состава театров, артистов, оркестрантов, репертуара театров и трупп, драматургических, оперных и балетных спектаклей был дополнен повествовательной частью с материалами и документами, касающимися театральной деятельности театров за сезон и исторического прошлого, в том числе юбилеев и юбиларов в театрах.

Статьи и обзоры сопровождали книжные украшения, пышные и тяжелые заставки и концовки. Текст был насыщен репродукциями и фотографиями артистов в ролях, фотографиями декораций.

Издание мыслилось как необходимое пособие для понимания общей картины театрального дела в России и составления будущей его истории. В 1899-1901 гг. главный редактор С. П. Дягилев превратил статистический справочник в роскошный фолиант. По словам директора императорских театров С. М. Волконского, дягилевский выпуск «Ежегодника» «ошеломил тех, кто ждал провала, и превзошел ожидания тех, кто верил в его успех <...> Это эра в русском книжном деле» (Цит. по: Чернышёва-Мельник, 2011, с. 99).

Под редакцией Дягилева был издан единственный выпуск «Ежегодника» сезона 1899-1900 г., «он был уникален и оригинален» (Дягилев и его эпоха..., 2001, с. 228).

«Ежегодник Императорских театров. Сезон 1899-1900 г.» / ред. С. П. Дягилев (1900). Указанная книга, хранящаяся в секторе редких книг Государственного Русского музея, представляет собой том в полукожаном переплёте, с золотым обрезом сверху, корешок с 5 бинтами и золотым тиснением сверху: «Ежегодник Императорских театров» – и внизу: «сезон 1899-1900». Л. Бакст, привлечённый С. Дягилевым к оформлению «Ежегодника», немало потрудился над тем, чтобы улучшить размещённые в нём иллюстрации при помощи умелой ретуши.

С. П. Дягилев оставил приложения к выпуску – три приложения. В Приложении I среди статей о театральных постановках, торжествах, об актёрах выделим статью А. Коптяева «А. К. Глазунов как балетный композитор» (с. 49-59); в Приложении II отметим мемуары композитора Ц. Кюи «Из моих оперных воспоминаний» (с. 1-17) и обширное исследование балетного критика В. Светлова, занявшее большую часть выпуска – почти 90 с., – «Исторический очерк древней хореографии» (с. 29-120). Это был первый профессиональный труд по истории танца; в Приложении III – статьи о драматургах: Мольере, Фон-Визине, Мариво, Расине. А также дан список балетов, показанных на сценах Санкт-Петербургских императорских театров с 1828 по 1901 г. (с. 53-108). Именно перестановка частей, выведение на первый план повествования о театральной жизни стали ключевым моментом в ином восприятии «Ежегодника».

Отметим, что «Ежегодник» до своего последнего выпуска (1914-1915) выходил с обложкой Л. Бакста, шрифтовой с лирой, с рисунком его работы, выполненным еще по заказу Дягилева (Дягилев и его эпоха..., 2001, с. 175, кат. 199). Обратим внимание на то, что последующие выпуски «Ежегодника» сохранили перестроенную Дягилевым последовательность в структуре издания, т. е. за повествовательной частью следовала статистическая, но размер, формат издания был усечен, стал даже меньше первых – молчановских: (22,3×18,8) или (22,8×19) (Мир искусств, 1998, с. 281, кат. 277).

Заключение

Труд С. П. Дягилева был новаторским. Иллюстративный материал, разысканный «командой» Дягилева в театральных архивах, в Публичной библиотеке, в частных собраниях П. Я. Дашкова, А. А. Бахрушина и состоящий из репродукций с гравюр XVIII в. (портреты), репродукции обложек пьес, изданных в XVIII в., фотографий артистов императорских театров в ролях, фотографий декораций, фотографий элементов архитектуры театров, – был тщательно отобран, продуманно и органично введён в статьи и очерки, размещён в тексте

или на отдельных плотных листах. Причём репродукции и литографии на отдельных листах, преимущественно портреты, были переложены тонкой мягкой воздушной папиросной бумагой – «тишьё» – с изящным разнообразным узором, что придавало изданию нарядный вид. Все эти элементы или объекты оформления книги, её убранства в совокупности составили единый цельный книжно-композиционный ансамбль. Этим изданием С. П. Дягилев продемонстрировал обострённый вкус к искусству книги, дал достойный пример гармоничного, художественного оформления научного труда и издал его, как и мыслил: «...парадно и художественно» (Дягилев. Начало, 2009, с. 15). В этом и сказывалась новое слово издательской деятельности, новый ракурс художественной критики, формирующей новое поколение читателей и зрителей. Осмысление феномена Дягилева и его наследия в истории культуры Серебряного века и русского зарубежья ждёт продолжения в новых исследованиях.

Источники | References

1. Бенуа А. Н. Мои воспоминания: в 2-х т. и 5-ти кн. М.: Наука, 1980. Т. 1. Кн. 1.
2. Брезгин О. П. Сергей Дягилев. М.: Молодая гвардия, 2016.
3. Гершензон-Чегодаева Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1964.
4. Дягилев и его эпоха. Посвящается 300-летию Петербурга: альманах. СПб.: Palace Editions, 2001. Вып. 11.
5. Дягилев С. П. Русская живопись в XVIII веке. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1902. Т. 1. Д. Г. Левицкий: 1735-1822.
6. Дягилев. Начало: альманах. СПб.: Palace Editions, 2009. Вып. 251.
7. Зеликман М. И. Список оригинальных литографий, ксилографий и офортов, помещенных в выпусках журнала «Мир искусства» (1899-1904) // Пинакотекa. 1998. № 6-7.
8. Мельник Н. Д. С. П. Дягилев – редактор, публицист и критик: дисс. ... к. филол. н. СПб., 2016.
9. Сергей Дягилев и русское искусство: статьи, открытые письма, интервью, переписка: современники о Дягилеве: в 2-х т. / сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 1-2.
10. Чернышёва-Мельник Н. Д. Дягилев: опередивший время. М.: Молодая гвардия, 2011.

Информация об авторах | Author information

RU Васильева Нина Михайловна¹, к. иск.
Туминская Ольга Анатольевна², д. иск.
¹ Научная библиотека Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург
² Методический отдел Государственного Русского музея, г. Санкт-Петербург

EN Nina Mikhailovna Vasileva¹, PhD
Olga Anatolyevna Tuminskaya², Dr
¹ Art Library of the State Russian Museum, St. Petersburg
² Methodical Department of the State Russian Museum, St. Petersburg

¹ n.89119439546@yandex.ru, ² olgmorgun@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 29.03.2024; опубликовано online (published online): 23.05.2024.

Ключевые слова (keywords): С. П. Дягилев; художественная критика начала XX века; методика работы над изданиями; каталоги выставок рубежа XIX – начала XX в; Ежегодник Императорских театров; Научная библиотека Русского музея; S. P. Diaghilev; art criticism of the early 20th century; methods of work on publications; exhibition catalogues of the turn of the 19th – early 20th century; Yearbook of Imperial Theaters; Art Library of the State Russian Museum.