

СТАНЕМ, БРАТЦЫ, ПЕТЬ СТАРУЮ ПЕСНЮ...

Фёдор Волков и музыкальная культура его времени

Маргарита ВАНЯШОВА

Суровый Марс, Ветреная Диана и Мудрая Минерва недаром олицетворяли в глазах современников три важнейших царствования – эпохи Петра, Елизаветы и Екатерины. Купеческий сын, ярославец Фёдор Волков оказался на перекрёстке истории, исторических эпох, исторических сломов. Рождённый на закате времени Петра Великого, он пережил расцвет елизаветинской эпохи и явился свидетелем умирающей, дряхлеющей монархии.

Он был одним из тех, кто ускорил крах Петра III и ознаменовал начало Нового века – Екатерины Великой. Явились поэты – создатели силлабической лирики, художники – творцы перспективной живописи, композиторы – давшие не духовную (партесную), а салонную музыку. Им было свойственно новое мироощущение – они видели себя творцами истории.

Россия становилась великой державой, приобщалась к европейской цивилизации, преодолевала своё культурное одиночество.

Лучшие люди XVIII века пытались сохранить биографию Волкова для потомков, но сведений было очень мало.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК XVIII ВЕКА

«Сей муж был великаго, обымчиваго и проницательнаго разума, основательнаго и здраваго рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг, – так писал о Фёдоре Волкове выдающийся просветитель XVIII века Иван Новиков в «опыте биографии» Первого актёра Российского театра. – Театральное искусство знал он в высшей степени; при сем был изрядный стихотворец, хороший живописец, довольно искусный музыкант на многих инструментах... Из его сочинений остались известными мне только две песни: «Ты проходишь мимо кельи, дорогая», «Станем, братцы, петь старую песню» – и одна эпиграмма».

Фёдор Волков – актёр, Волков – режиссёр и драматург, Волков – архитектор, художник, резчик по дереву и скульптор, поэт и сочинитель, режиссёр и сценарист Маскарада, именуемого «общенародным зрелищем», Волков – музыкант, «гуслист», вокалист (он пел отменно итальянские оперные арии), автор оперных либретто и композитор, сочинявший оперы. Автор лирических песен, эпиграмматист, собиратель книжных редкостей и первых книг по истории театра, наконец, выдающийся организатор русского театра. И ещё Волков – это политический деятель своей эпохи. Универсализм, многосторонность дарований – признак людей благородного восемнадцатого столетия, универсализмом отмечены облики многих современников и потомков Волкова – от Ломоносова

Один из малоизвестных портретов Волкова. Неизвестный художник.

до Герасима Лебедева. Не в этой ли многогранности, универсальной и уверенной талантливости скрыта загадка первопроходца – человека во всём незаурядного, наделённого живым любопытством к людям и окружающему миру, желанием участвовать в его движении, пересотворить его.

Н.И. Новиков упоминает, что Волков познакомился в Петербурге с музыкантами, художниками, актёрами... «С самых юных лет начал он упражняться в театральных представлениях с некоторыми приказными служителями...».

Новиков пропускает в биографии Волкова годы его учения в Москве. Но именно в Москве, по воспоминаниям и свидетельствам современников, куда Волков был отправлен на учение отчимом Полушкиным, он серьёзно занялся музыкой, к которой у него рано обнаружились большие способности – хорошо играл на гуслях и на скрипке, пел по нотам.

Последуем за Новиковым далее. «В 1746 году направлен он был вотчимом своим в Санкт-Петербург для некоторых дел по его промыслу... Познакомясь с живописцами, музыкантами и другими художниками, бывшими тогда при Императорском Итальянском театре, не упустил он ни одной редкости, которую бы не осмотрел и не постарался бы узнать обстоятельно. Более всего прилепился он к театру, и по случаю знакомства, несколько раз вида представление Итальянской оперы, почувствовал желание сделать и у себя в Ярославле театр, дабы представлять на нём самому русския театральныя сочинения. Сего ради ходил он несколько раз на театр, чтобы обстоятельно рассмотреть онаго архитектуру, махины и прочия украшения; и как острый его разум всё понимать был способен, то сделал он всему чертежи, рисунки и модели».

Волков, впервые попавший в Петербург и оперный дом, рассказывал своему другу, актёру его театра юному Ивану Дмитриевскому о впечатлении, которое произвела в нём итальянская опера: «...Я пришёл в такое восхищение, что не знал, где был: на земле или на небесах,

Ярославль.
Здание
городского театра,
середина XIX века.

Фрагмент памятника –
«Тысячелетие России»,
воздвигнутого
в Великом Новгороде
в 1862 году,
с фигурой Ф. Волкова.

...после Волковского маскарада общенародных зрелищ подобного масштаба в России больше не было. Не было ни Хоров Сатир, ни Хоров пьяниц, ни Превратного Света, ни Невежества на осле, ни Змея, кроющегося в розах... Время Великого Карнавала было исчерпано.

его с музыкой и не мысля его вне музыки. Вся его короткая жизнь – с устроением и рождением русского театра (с его гражданственным и свободолюбивым обликом), актёрское творчество, проект и осуществление небывалого общенародного маскарада – всё сопряжено с музыкой, подхвачено музыкой, становящейся прямым действующим лицом в его творениях.

По некоторым сведениям, Волков с товарищами, среди которых был Иван Дмитриевский, сыграли в Ярославле духовные драмы Дмитрия Ростовского, комедию Григория и оперу «Титово Милосердие» известного итальянского композитора Пьетро Метастазियो, причём либретто было, вероятно, переведено самим Волковым.

Костюмы для актёров сшиты по столичным рисункам – Фёдор Григорьевич привёз их с итальянских спектаклей той же оперы; оркестр Волков организовал из крепостных музыкантов, хор – из архиерейских певчих. Наследство, полученное после смерти Полушкина, было вложено Волковым и его братьями в театральное дело, Волков и его братья в указе императрицы не случайно именуются содержателями театра. Других «содержателей театра» в России в середине XVIII века не было.

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ ФЁДОРА ВОЛКОВА. ПЕРВЫЕ СПЕКТАКЛИ

Петербургский Камер-фурьерский журнал за 1752 год сообщал: «18 числа марта, пополудни в обыкновенное время, в присутствии Её Императорского Величества и некоторых знатных персон... отправлялась ярославцами Русская комедия: “О покаянии грешного человека”». Свой первый спектакль в Петербурге труппа Фёдора Волкова давала именно 18 марта 1752 года в резиденции императрицы Елизаветы Петровны в Большом театре Зимнего Дворца. Автором духовной драмы был святитель XVII века Дмитрий Ростовский.

Сведения Камер-фурьерского журнала – документальное подтверждение того, что эта мистерия с хорами, вокализмами, музыкой входила в репертуар театра Фёдора Волкова ярославской поры и, скорее всего, в Ярославле была первым его спектаклем для публики. «Синopsis» сей правоучительной истории

«Ничего нет удивительного в том, — пишет Якоб фон Штелин, профессор Академии изящных искусств в Петербурге, — что при увлечении двора итальянской музыкой, она очень скоро распространилась и среди именитой русской знати. Многие молодые люди и девушки знатных фамилий обучались в то время не только игре на клави-корде и других инструментах, но и итальянскому пению, добившись в короткое время больших успехов. Круг посетителей оперного театра был не так уж мал по тем временам.

В Петербургском кадетском шляхетском сухопутном корпусе вместе с военными науками Ф. Волков учился игре на фортепьяно, клавесине и клавикордах. На фото клавикорд и французский клавесин XVIII века.

Новый оперный дом был отстроен ещё в 1743 году при Зимнем дворце по проекту Растрелли. С течением времени постановки придворного театра утрачивали свой исключительный характер и на них стали допускаться лица, не принадлежащие к верхушке дворянского сословия. В дальнейшем в оперу были допущены люди не только дворянского, но и купеческого звания. В Камерфурьерском журнале за 1751 год мы находим следующую запись от 25 июня: «В пополудни в обыкновенное время отправлялась французская комедия в присутствии Её Императорского Величества. Того же дня, во время оной комедии, Её Императорское Величество изволила усмотреть, что зрителей как в партере, так и по этажам весьма мало, всемилостивейшее указать изволила: в оперный дом свободный вход иметь во время трагедий, комедий и интермедий обоего пола знатному купечеству, только чтоб одеты были не гнушно».

КИНЖАЛ МЕЛЬПОМЕНЫ

В 1757 году композитор и музыкант Григорий Теплов обратился к Великому князю Петру Фёдоровичу (ещё не императору) с просьбой позволить ему руководство оперными постановками в Ораниенбаумском театре. Пётр

отказал Теплову (хотя Теплов был талантливейшим музыкантом), считая его за «любителя», отказал, скорее всего, в силу русского его происхождения. В оперном театре Петра III играли и пели исключительно иностранные музыканты и певцы. Теплов был оскорблён чрезвычайно и нагрубил Великому князю, за что даже подвергся трёхдневному аресту. Но подобный же отказ участвовать в оперных постановках в Ораниенбауме по творческим соображениям получил и Фёдор Григорьевич Волков. Ораниенбаумская опера была в эти годы чрезвычайно популярной, и Волков хотел проявить себя в оперных постановках. Ведь в Петербурге в оперном доме располагалась труппа итальянского антрепренера Локателли, и ни Теплову, ни Волкову оперных постановок Локателли бы не дал. Но и великий князь Пётр отказал русским артистам и музыкантам. На основании этого автор книги о Петре III, принце голштинском, вышедшей в Германии, Елена Пальмер замечает: «Весь двор знал о ненависти Волкова к Великому князю» — и утверждает, что именно этот отказ привёл к участию Фёдора Волкова в свержении Петра III, ставшего императором России. Взгляд этот, конечно, чрезвычайно узкий, хотя в некотором роде и верный. Волков понимал, что при Петре российскому

театру грозит прямая гибель, уничтожение, ибо Пётр вводил в России прусские порядки, ненавидел всё русское, открыто смеялся в храме во время Божественной литургии, ликвидировал русскую гвардию — примеров несть числа, и в среде просвещённого дворянства и армии зрел «ропот на государя».

В обширной литературе, посвящённой дворцовому перевороту 1762 года, возведению на престол Екатерины II, нередко можно найти указания на то, что Волков — «известнейший актёр» — присутствовал непосредственно при самой «ропшинской драме». Есть иные предположения — не просто *присутствовал*, а непосредственно *участвовал*. В начале XX века Вс. Всеволодский-Гернгросс и В.А. Филиппов заявляли: «...существует предположение, что Волков был одним из действующих лиц «ропшинской драмы». Об этом сообщает секретарь саксонского посольства в России Гельбиг, приехавший в Петербург в 1787 году, где он собирал рассказы очевидцев данных событий».

В наши дни немецкий историк Елена Пальмер поддерживает эту версию, впрочем, ничем её не аргументируя, кроме ссылок на неподтверждённые и недоказанные свидетельства: «Предположение, что непосредственным убийцей Петра был актёр Фёдор Волков, кажет-

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ
МИНЕРВА,
ОБЩЕНАРОДНОЕ ЗРЕЛИЩЕ,
ПРЕСТАВЛЕННОЕ
БОЛШИМЪ
МАСКАРАДОМЪ
ВЪ МОСКВѢ 163 ГОДА, ГЕНВАРЯ ДНЯ.

Печатано при Императорствѣ Московскѣй
Университетѣ.

Сего мѣсяца 30. и Февраля 1. и 2. по селѣ,
въ четвергъ, субботу и воскресенье по
улицамъ большей Немецкой по обѣимъ Ба-
сманнымъ, по Мясницкой и Покровской
ю. часовъ утра за полночь, будеть въ дѣлѣ
большей-маскарадъ, названной Торжест-
вующая Минерва въ которомъ изъясни-
ся гнусность пороковъ и слава добро-
дѣтели. По возвращеніи онаго къ горамъ,
начнутъ капанься и на задланномъ на
пло театрѣ, представлятъ народу раз-
ныя игранца, пляски, комедіи кукольныя;
гокусъ покусъ и разныя шло движенья,
ешанутъ доспаивать деньги своимъ провор-
ствомъ; охотники бѣгаться на лошадахъ,
и прочее; кто оное видѣти желаси, мо-
гутъ тудѣ собираться и капанься съ торъ
по всю недѣлю маслины, съ утра и до
ночи въ маскѣ или безъ маски, кто
какъ похочетъ всякого званія люди.

) о (

зание на участие Волкова в роппин-
ской истории. «Это свидетельствует
об участии Волкова в дворцовом пе-
ревороте». Сочетание меча с короной
было повторено на дворянском гербе
Волковых. Однако кинжал в гербе
является принадлежностью музы
трагедии Мельпомены. Кинжал мог
символизировать именно атрибут
покровительницы трагедии. «Но
главное, — замечает современный
историк театра XVIII века Л. Стари-
кова, — нужный акцент ставит здесь
геральдика — кинжал в данном гербе
серебряный, а цвет этот на симво-
лическом её языке означает невин-
ность, чистоту, стало быть, клинок
его «чистый, невинный» и означает
причастность к актёрской профессии
(и прежде всего — к амплу трагика),
и отнюдь не был намёком на царей-
бийство².

Режиссёром
и сценаристом
«общенародного
зрелища» был
Фёдор Волков.

Костюмы
для маскарада.

ся вполне правомочным. Участие
в трагедии Петра актёра Волкова
придаёт всей драме Шекспировскую
глубину¹.

И даже портрет Волкова работы
Лосенко, где Волков изображён
с кинжалом, продетым сквозь коро-
ну, интерпретируют как прямое ука-

ПЕСНИ И МУЗЫКА МАСКАРАДА

Музыкальные атрибуты возни-
кают во всём образном строе его
сценария маскарада «Торжествую-
щая Минерва» (время создания —
1762–1763 гг.), где песни и хоры
звучат постоянно.

Ни один маскарад не обходился без танцев.

Станем, братцы,
петь старую песню,
Как жила в первом веке люди,
О, златые, золотые веки!
В вас щастливо жили человеки,
Землю в части тогда не делили,
Ни раздоров, ни войны не знали....
Все свободны, все были богаты,
Все служили, все повелевали...

В России было исстари заведено, что маскарад был исключительно царской забавой, придворной при-

вилегией. Все маскарады («машке-рады»), до которых были столь охочи дамы и господа, представлены были костюмированно-ряженными риту-релями (музыкальными вступлени-ями), салютациями (изошрёнными фейерверками), танцами, процес-сиями в дворцовых залах и на двор-цовой площади... Россия не знала и традиций европейского народного карнавала. Ей были по душе святки и масленица, ряженые и скоморохи,

кулачные бои и драки. А наверху – ассамблеи, забавы, иллюминации. Петровские «машкерады» и забавы с шутами императрицы Анны Иоан-новны не в счёт.

При дворе в политических разго-ворах и во время театрализованных праздников, демонстрировавших, что Золотой век Астреи в России уже наступил, правила игры предписы-вали считать желаемое существующим, а реальность несуществующей. Это был мир игры.

Казалось, что эта толпа глумит-ся не над отдельными пороками, а над самим несправедливым государ-ством, в котором пышным цветом процветают не Разум и Просве-щение, не Науки и Художества, а Мздоимство и Обман, Пьянство и Невежество, коррупция, чиновни-чья бюрократия, несправедный суд.

Петровская и Елизаветинская эпоха знала театрализованные цере-монии и маскарады, но при всей их изобретательности, в них недостава-ло одного и самого главного – того, что Волков наименовал «Общена-родным зрелищем», – инициативы самого народа, подлинных идей русского скоморошества.

Универсальный «смех на миру» не был принят, признан и допущен. Его позволила только Екатерина и то лишь одиножды – в знак одер-жанной победы, в начале своего поприща, когда её носили на руках

гвардейцы и состояние эйфории рождало иллюзию вечности и бессмертия. В подобные исторические моменты рождается новое карнавальное мироощущение, оно находит многообразное воплощение в конкретно-чувственных формах самого маскарада. В карнавале была избыточность эпохи, жажда обновления, смены самых основ жизни.

Карнавальная площадь впервые в России становится всенародной.

Волков доверил сочинение сценарной основы «Торжествующей Минервы», множества текстов и хоров, идей и придумок опальному и отставленному от театра Сумарокову, привлёк к участию в сценарии маскарада поэтов Михаила Чулкова, Михаила Хераскова, бывшего в то время ректором Московского университета (кстати, именно в типографии Университета и был отпечатан тираж книжечки с текстами хоров и описанием самого маскарада).

Природа Волковского маскарада столь же двойственна, как и смеющиеся маски Вакха, двуликого Януса. В маскараде были образы Правды и Кривды, Истины и Лжи. Была своя карнавальная преисподняя, был и карнавальная Рай – утопическое царство свободы и Золотого Века. Это целая система миропонимания.

Карнавал создавал ощущение равенства – беднякам и богатым, рабам и свободным, снимал различие между аристократией и плебсом.

Музыка становится в Маскараде его структурной основой, его неотъемлемой движущей силой, его душой. В маскарадной толпе поют песни, звучат оркестры, это огромное поющее народное, родовое тело.

В сценарии Большого Маскарада мы видим последовательное явление самых разнообразных оркестров, музыкантов, воочию и почти наяву слышим и представляем: *Хор комической музыки. Большие литавры. Театры с кукольщиками, по сторонам оных 12 человек на деревянных конях с гремушками. Флейтчики и барабанички в кольчугах. Пляшущие Сатиры и Баханты³ (вакханты) с виноградными кольями, тамбуринами, брецалками (стуколками, ударными) и корзинами виноградными. Колесница Бахусова, заложенная тиграми, и Сатиры с тамбуринами и брецалками.*

Целовальники с мерками и нососами, и две стойки с питьём, на кои посажены чумаки с гудками⁴, балабайками, с рылями⁵ и волынками. Хор музыки, где музыканты наряжены в разныя животныя.

Два трубача на верблюдах и литавричик на быке.

Свинья с розами. Оркестр, где осёл поёт, а козёл играет в скрипку;

Хор, состоящий из невольников, Трубачи и литаврички.

Хор, обшитых картами. Картёжники. Это игроки – хлапы (валеты), короли и крали (дамы), игроки, выгравшие, и игроки, проигравшие. Хор бедных. Хор пастухов с флейтами. Хор отроков поющих с оливковыми ветвями. Хор Стихотворцев.

Трубачи и литаврички.

И множество самых разнообразных хоров.

Хор музыки. Хоры Сатир. Хор к Обману, Хор Невежества. Хор к Мздоимству. Хор ко Превратному свету, Хор ко Гордости, Хор Игроков, Хор ко Златому веку, Хор к Парнасу, Хор к Минерве.

Русские обернуты-абсурдисты XX века учились на текстах Маскарада «Торжествующая Минерва» (Даниил Хармс изучал сценарий Маскарада пристально и подробно).

*Шум блистает
Дурь летает,
Хмель шатает,
Разум тает,
Зло хватает
Наглы враки,
Слетни драки:
И грызутся как собаки.
Примиритесь!
Рыла жалейте и груди!
Пьяныя, пьяныя люди,
Пьяныя люди,
Не деритесь!*

*Все там отечеству служат;
Лучше работающий там крестьянин,
Нежели господин тунядец,
Лучше не расчёсаны кудри,
Нежели парик на болване...*

Эти Хоры давали облик идеальной, несуществующей заморской страны, за которой выступала сатира на окружающую действительность.

«Торжествующая Минерва» завершалась утопическими картинами Золотого Века, мечтой о великом и счастливом будущем, об идеальном государстве. Маскарад славил науки и искусства, труд простых людей. На колесницах был представлен Парнас с музами, Аполлон, земледельцы с их орудиями, науки и художества. Вольный труд на вольной земле... А рядом выступал Мир, «сжигающий военные орудия», шёл хор отроков с оливковыми ветвями, славя дни Золотого века и пришествие Астреи на землю.

Замечены были здесь и одинокие герои – задумчивый и горестный Диоген в бочке, со свечой в руках, Демокрит с глобусом.

Три дня двигалась эта многотысячная процессия по московским улицам. Несмотря на холодную погоду, все окна, балконы и крыши домов были покрыты народом.

Казалось, что Волковский маскарад даст ростки, ведь в нём была заложена Волковым небывалая сила, энергия и жизнеспособность, – на протяжении нескольких лет люди не могли забыть «Торжествующую

Фёдор Волков – актёр, Волков – режиссёр и драматург, Волков – архитектор художник, резчик по дереву и скульптор, поэт и сочинитель, режиссёр и сценарист Маскарада, именуемого «общенародным зрелищем», Волков – музыкант, «гуслист», вокалист (он пел отменно итальянские оперные арии), автор оперных либретто и композитор, сочинявший самые оперы.

Хор Пьяниц
*Отечеству служим мы более всех
И более всех достойны утех
Всяк час возвращаем кабацкой
мы збор:
Под пирь пирь пирь дон дон дон,
Протчи службы вздор.*

Из Другого Хора к Превратному Свету
*За морем нет тунядцев
Все люди за морем трудятся,*

Минерву», пели песни из Хоров, написанных к нему, вспоминая ощущение небывалой свободы.

Однако после Волковского маскарада общенародных зрелищ подобного масштаба в России больше не было. Не было ни Хоров Сатир, ни Хоров пьяниц, ни Превратного Света, ни Невежества на осле, ни Змея, кроющегося в розах...

Время Великого Карнавала было исчерпано. •

А.П. Лосенко
(1737–1773) –
«Портрет актера
В.Г. Волкова»,
1763 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Palmer, Elena. Peter III. Der Prinz von Holstein — Sutton, Germany, 2005.

² Старикова Л. М. К проблеме фактологического изучения истории русского театра XVIII века. // Старинные театры России XVIII – первая четверть XIX века. – Сб. науч. трудов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. – М., 1993. – С. 92–113.

³ Фр. bacchant, нем. Bachant < лат> – участник вакханалий. (У Баркова находим строчки о бакханте – «Хмельной бакхант и целовальник, Ты дал теперь мне пять крючков, Буян я сделался, нахальник..»).

⁴ Гудок – старинный русский народный смычковый трёхструнный музыкальный инструмент с плоскими декой и спинкой, без вырезов по бокам. Другое название – смык. При Екатерине II гудок был довольно распространён в южной России, Малороссии. На русском севере – сигудок.

⁵ Рыли – видоизменённое наименование лиры – старинного музыкального инструмента. Музыканты, играющие на рылях (лирах), назывались рылейщиками, впоследствии лирниками.