

Антонина Сергеевна Максимова
кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки
Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова
E-mail: x-tonik@mail.ru

Тематический блок: Симфония и симфонисты: прошлое и настоящее
(к 250-летию со дня рождения Л. ван Бетховена и 160-летию со дня
рождения Г. Малера)

Проблемное направление: симфонические жанры вчера и сегодня

Как Америка потеряла Дукельского-симфониста

С Третьей симфонией Владимира Дукельского (1946) связана одна известная интрига. Композитор вспоминал, что написал симфонию по заказу Сергея Кусевицкого в память о его супруге, Наталии Константиновне, ушедшей из жизни в 1942 году. По свидетельству Дукельского, маэстро в очередной раз напомнил ему о своей просьбе после бостонской премьеры Виолончельного концерта¹, то есть в январе 1946 года. Уже в ноябре Дукельский направил Кусевицкому письмо, в котором сообщал:

Моя Третья симфония, которую Вы слышали прошедшей весной в версии для фортепианного дуэта, теперь готова — шесть партитур появятся в моем распоряжении в пятницу. Вы сильно сомневались в возможности исполнить произведение в этом году вследствие многочисленных предшествующих договорных обязательств; следует ли мне, так или иначе, направить Вам партитуру, или Вы предпочтете дождаться следующей весны, когда у Вас появится больше свободного времени?²

Ответом на это письмо была телеграмма Кусевицкого от 7 декабря, в которой он поздравлял Дукельского с успешной премьерой «Оды Млечному

¹ Кусевицкий дирижировал этой премьерой.

² Письмо В.А. Дукельского к С.А. Кусевицкому от 20 ноября 1946 года. Библиотека Конгресса США. The Vernon Duke Collection. Box 115. В оригинале — по-английски.

пути»³ и выражал надежду на скорую встречу. В начале января 1947 года последовало более подробное письмо, отправленное из Бруклина:

Дорогой Дима!

Мне довольно трудно ответить на Твое последнее письмо, так как, видимо, Тебе не ясен основной принцип Кусевицкий Мюзик Фоундейшн⁴. Этот фонд основан не на семейных и дружеских началах, а на чисто артистических: поощрении начинающих и нуждающихся в моральной и материальной поддержке молодых композиторов, и также на выдаче премий признанным мастерам и заслуженным композиторам.

Решения и выбор принимаются на специальном заседании пятью директорами⁵. Заказ тому или другому композитору делается с общего согласия.

Твое посвящение Симфонии памяти Наталии Константиновны меня очень тронуло. Но инициатива исходила от Тебя и от Твоего личного чувства. К.М.Ф. Тебе ее не заказало, и потому она не значится в списках наших произведений. Из этого списка Ты можешь судить, что большинство из композиторов не знали Наталии Константиновны, а такой близкий друг как Лурье в нем не значится⁶.

³ В цитированном письме Дукельский делился с Кусевицким новостями о премьере этой оркестровой пьесы, которая прошла в Нью-Йорке под управлением Бернстайна. Композитор сообщил, что посвятил сочинение Ольге Кусевицкой и приложил к письму фрагменты рецензий о его исполнении, опубликованные в нью-йоркской прессе.

⁴ Речь шла о Музыкальном фонде Кусевицкого, который был основан в 1942 году как дань памяти Наталии Константиновны. Президентом фонда была Ольга Кусевицкая (вплоть до своей смерти в 1978 году). В конце 1949 года был открыт Музыкальный фонд Кусевицкого Библиотеки Конгресса, который существует поныне и выполняет прежнюю миссию.

⁵ Наряду с Кусевицким в первый совет директоров фонда входили Ричард Бургин, Аарон Копланд, Григорий Пятигорский и Ховард Хэнсон. Следует отметить, что среди названных персон не только Кусевицкий был причастен к продвижению творчества Дукельского. Так, в 1946 году Пятигорский исполнил (в качестве солиста) Виолончельный концерт, а в 1945 году Бургин дирижировал премьерой Скрипичного концерта Дукельского.

⁶ Через два года, в январе 1949-го, Кусевицкий всё же сделал заказ Лурье. Им оказалась опера (одна из немногих, заказанных фондом) «Арап Петра Великого», которая была завершена композитором только в 1961 году, но так и не была поставлена. Подробнее о судьбе

Надеюсь, что мы с Тобой увидимся в Нью-Йорке, а пока мы все шлем
Тебе наилучшие пожелания к Новому году,
Твой Сергей Кусевицкий⁷

Отказ маэстро был воспринят Дукельским болезненно. После описанного эпизода его отношения с Кусевицким прервались. Дукельский действительно просмотрел списки сочинений, заказанных фондом. Для полноты картины приведем полный перечень произведений, включенных в каталог Музыкального фонда Кусевицкого на момент описываемых событий (к концу 1946 года)⁸:

- 1942 — С. Барбер *«Молитвы Кьеркегора»* (1944), Н. Березовский *Симфония № 4* (1943), Б. Бриттен *«Питер Граймс»* (1944), Б. Мартину *Симфония № 1* (1942).
- 1943 — Б. Барток *Концерт для оркестра* (1943), У. Бергсма *Струнный квартет № 2* (1944), Р. Палмер *Струнный квартет № 2* (1943), И. Стравинский *«Ода»* (1943), У. Шуман *Симфония для струнных* (1943);
- 1944 — А. Копланд *Симфония № 3* (1946), Н. Лопатников *Концерттино для оркестра* (1944); Д. Мийо *Симфония № 2* (1944), Б. Филлипс *«Том Пэйн»* (1946);
- 1945 — Э. Вилла-Лобос *«Мадонна»* (1945), А. Гаев *«Эклога»* (1945), Д. Даймонд *Симфония № 4* (1945), О. Мессиян *«Турангалила-симфония»* (1948), Н. Набоков *«Возвращение Пушкина»* (1947), Л. Фосс *Каприччио*

оперы см.: Бобрик О.А. «Арап Петра Великого» Артура Лурье: вступление и краткий путеводитель к опере, пока не дождавшейся исполнения // Современные проблемы музыковедения. 2017. № 1. С. 88–116.

⁷ Письмо С.А. Кусевицкого к В.А. Дукельскому от 2 января 1947 года. Библиотека Конгресса США. The Vernon Duke Collection. Box 115. Приводится на языке оригинала. Устаревшая орфография и пунктуация заменены современными.

⁸ Указан год заказа, далее — список произведений в алфавитном порядке имен авторов, в скобках после названий сочинений приведены годы завершения каждого из них. Полный перечень произведений, получивших поддержку фонда с 1942 года по настоящее время размещен на сайте Музыкального фонда Кусевицкого Библиотеки Конгресса (URL: <https://www.koussevitzky.org/grantscomplete.html>).

для виолончели и фортепиано (1946), Г. Шапиро «Симфония для классического оркестра» (1947);

1946 — Дж.Ф. Малипьеро *Симфония № 4* (1946), У. Пистон *Симфония № 3* (1947)⁹.

Судя по всему, композитор (по справедливому замечанию Кусевицкого) действительно имел лишь отдаленное представление о политике фонда. После смерти Рузвельта заметный спад количества заказов может отчасти объясняться осторожностью руководства. Многие музыканты из круга Кусевицкого активно выступали в поддержку Нового курса и продвигали идею содружества между музыкантами Америки и СССР (например, в рамках деятельности Музыкального комитета Национального совета Американско-Советской дружбы¹⁰), и смена политической ситуации требовала определенной осмотрительности в принятии решений.

Фонд продолжил финансировать написание симфоний (в 1947 году заказ на Седьмую симфонию получил Рой Харрис, в 1948 году Артюру Онеггеру была заказана Пятая симфония), однако творчество Дукельского так и не было поддержано, и имя композитора не вошло в каталоги организации. Годы спустя, в 1963 году Дукельский комментировал упомянутый в письме Кусевицкого список, подчеркивая, что ни Барбер, ни Березовский «не нуждались в материальной поддержке» и, наряду с Бриттеном, не входили в число «признанных мастеров» в 1942 году. Назвав других поддержанных композиторов российского происхождения, Дукельский иронично заметил, что среди них имелся один «признанный мастер» (Стравинский), один «начинающий» (Гаев), в то время как остальные были старше него самого¹¹. В данном случае автор привел неточные данные. Упомянув «бывших российских подданных»,

⁹ Некоторые из названных композиторов вошли позднее в состав руководства фонда, в том числе У. Шуман и Л. Фосс.

¹⁰ Главой комитета был Кусевицкий, концертную секцию возглавлял Копланд, в правление входили Б. Гудмен, Д. Митропулос, Ф. Райнер, Р. Харрис и другие.

¹¹ Комментарий содержится в книге Дукельского: *Duke V. Listen Here! A Critical Essay on Music Depreciation*. New York: Ivan Obolensky, Inc., 1963. P. 200.

чьи произведения вошли в каталог, Дукельский, наряду с приведенными в перечне выше именами (Гаев, Лопатников, Набоков, Стравинский), назвал еще двоих: Артура Лурье и Александра Черепнина, чьи произведения были включены в списки уже после 1947 года. Кроме этого, Набоков и Лопатников родились в один год с Дукельским, а Черепнин был старше него всего на 4 года. Фактологическая неточность и критика содержания письма Кусевицкого, вероятно, отразила отношение композитора к ситуации с Третьей симфонией в целом. В течение долгих лет Дукельский тщетно пытался устроить американскую премьеру, направляя партитуру симфонии дирижерам (некоторым, в частности Бернстайну, неоднократно). Все эти злоключения подробно пересказаны самим композитором в опубликованных воспоминаниях¹². Отсутствие интереса к симфонии Дукельский связывал с поворотом репертуарной политики в сторону исключительно американской музыки. Композитор писал, что «великая война привела к масштабным переменам в музыкальном мире — не всегда к лучшему. Если прежде считался аксиомой тот факт, что произведение надежно “зарегистрированное” в Европе будет охотно импортировано для местного потребления, то в моем случае он оказался чем угодно иным, но не аксиомой»¹³. Исторический фон создания Третьей симфонии Дукельского и его взаимоотношения с Кусевицким не раз становились предметом внимания исследователей¹⁴. Однако за пределами музыковедческого внимания осталась собственно музыка симфонии и обстоятельства ее сценической жизни в США.

Первые исполнения симфонии состоялось в Европе — в Брюсселе под управлением Д. Стернефельда и в Париже под управлением Р. Дезормьера.

¹² В частности в книге «Listen Here!..» истории создания и премьеры симфонии посвящено около восьми страниц.

¹³ *Duke V.* Listen Here!.. P. 201.

¹⁴ См.: *Юзефович В.А.* «Если в Ваш лавровый суп подсыпать немного перца...» Переписка С.С. Прокофьева с С.А. И Н.К. Кусевицкими 1910–1953 // *Семь Искусств.* 2011. № 8(21). URL: <http://7iskusstv.com/2011/Nomer8/Juzefovich1.php>; *Holden S.* The «Adventures and Battles» of Vladimir Dukelsky (a.k.a. Vernon Duke) // *American Music.* 2010. Vol. 28, No. 3, pp. 299–303; *Harwood Phillips G.* Taking a Chance on Love. Norman: University of Oklahoma Press, 2019. URL: https://books.google.ru/books?id=eX6mDwAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

Несмотря на то, что Дукельский питал самые добрые чувства к Наталии Константиновне Кусевицкой, при жизни относившейся к нему с материнской теплотой, после описанного недоразумения он отказался от предпосланного симфонии посвящения. Третья симфония была опубликована в издательстве Карла Фишера с посвящением «To Fatima-Hansum» (sic), то есть Фатьме-Ханум Самойленко. Произведение было впервые исполнено в Америке лишь в 1955 году в Шатокуа (Штат Нью-Йорк), так и не удостоившись внимания со стороны ведущих оркестров страны. Институт Шатокуа, выросший из объединенной воскресной школы (год основания — 1874), к началу XX века представлял собой публичный форум с обширной программой лекториев и дискуссий. К 1920-м годам обязательной частью программ Института стала музыка, и в 1929 году был основан собственный оркестр, который существует поныне. В середине 1950-х годов деятельность оркестра Института продолжала развиваться в русле массового музыкального воспитания. Премьера Третьей симфонии Дукельского прошла под управлением Уолтера Хендла 31 июля 1955 года. Кроме симфонии в программу концерта вошла увертюра «Римский карнавал» Берлиоза и Двойной концерт для скрипки и виолончели Брамса. По свидетельству местного репортера, премьера симфонии Дукельского собрала 7500 слушателей¹⁵, то есть прошла в добрых традициях «концертов-монстров», вошедших в моду еще во второй половине XIX столетия¹⁶. Успех симфонии в Институте Шатокуа дал Дукельскому надежду на возможное исполнение сочинения в Далласе, где Хендл в то время руководил оркестром. По свидетельству композитора, Хендл от его предложения отказался, сообщив, что хотя симфония удачно прошла в Шатокуа и, возможно, имела бы даже больший успех в Нью-

¹⁵ Vernon Duke's Symphony Played at Concert at Chautauqua // The Daily Republican, Monongahela, PA. August 4, 1955. P. 3.

¹⁶ Подробнее о «концертах-монстрах» см.: Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана лимбах, 2010. С. 39–41.

Йорке, в Далласе ее постигнет «сокрушительный провал»¹⁷. Премьера в Ша-токуа стала, насколько известно, единственным исполнением симфонии в США.

Наибольший интерес к музыке симфонии при жизни Дукельского проявил Николас Слонимский. Еще в ноябре 1946 года Слонимский выражал удивление относительно того, что «имя Кусевицкого подчеркнуто отсутствует среди дирижеров, рассматривающих Вашу симфонию к исполнению. Это крайне странно. Эта симфония, по моему убеждению, — лучшая из ваших оркестровых работ, которая кроме прочего отличается на редкость богатым тематизмом и глубокой экспрессией без помпезности. Так что же случилось? Симфония должна быть исполнена в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, а не в Канзас-сити, Далласе или Альбукерке»¹⁸. В письме от 4 декабря 1950 года Слонимский привел «детальное высказывание в поддержку» симфонии:

В ней есть поэзия, ясность, юмор без гротеска. Формальную симметрию формы местами приятно оживляют ассиметричные фразы; основная тональность остроумно расцвечена мимолетными атональными мотивами в темах. Ритмические рисунки точны и эффектны; разрешения каденций через хроматические обороты, характерная черта Вашей музыки (как и прокофьевской), идеально размещены в узловых местах и дают основательную передышку там, где необходима передышка. Главное, что [в симфонии] нет гармонической вязкости; расширенные аккорды не какофоничны и контрапунктически оправданны. Фуигированные элементы изложены без педантизма и ложного неоклассицизма. Оркестровка, к счастью, прозрачна и естественна (*idiomatic*); вдобавок имеется интересный в плане исполнения мелодико-ритмический материал для каждой оркестровой группы¹⁹.

¹⁷ *Duke V. Listen Here!*. P. 205.

¹⁸ Письмо Н.Л. Слонимского к В.А. Дукельскому от 25 ноября 1946 года. Библиотека Конгресса США. The Vernon Duke Collection. Box 120. В оригинале — по-английски.

¹⁹ Письмо Н.Л. Слонимского к В.А. Дукельскому от 4 декабря 1950 года. Библиотека Конгресса США. The Vernon Duke Collection. Box 120. В оригинале — по-английски.

Считая Третью симфонию лучшим сочинением Дукельского и недоумевая по поводу отсутствия интереса к произведению со стороны дирижеров, Слонимский предлагал всё новые и новые шаги, которые могли бы привести к ее исполнению и обретению заслуженного места в музыкальной действительности США. В письме от 27 января 1951 года Слонимский сообщил, что познакомил Р. Бургина и А. Черепнина с партитурой (получение печатного экземпляра он подтвердил в письме от 4 декабря 1950 года). 28 мая того же года Слонимский рекомендовал: «В Европе Вы можете наиграть пластинки — даже если это будет стоить Вам денег — и ввезти их в Америку — гони природу в дверь, она влетит в окно. С некоторым умением и дипломатией Вы можете даже получить исполнения и в Американских оркестрах». Обсуждение судьбы Третьей симфонии в переписке между Слонимским и Дукельским растянулось на годы и отразило многочисленные попытки устроить ее исполнение. По прочтении книги «Listen Here!..», в которой Дукельский пересказывал этапы этой борьбы, Слонимский писал композитору 10 января 1964 года: «конечно, есть любимцы богов (некоторые из них оказываются таковыми по необъяснимым причинам), но и Вы однажды были любимцем, и Вы всё ещё могли бы устроить блестящее возвращение в качестве симфониста»²⁰.

Сегодня в сети интернет доступна низкого качества запись исполнения Третьей симфонии Дукельского, сделанная еще при жизни композитора²¹ и предваряемая кратким вступительным словом об авторе. В сопроводительном тексте к записи, разумеется, упомянут факт «разлада» Дукельского с Кусевицким. Текст завершается словами: «Это симфония, коммерческую запись которой давно пора осуществить. Привет, NAXOS?».

²⁰ В описании записи в качестве исполнителей назван Симфонический оркестр Гонолулу под управлением Роберта Ла-Марчины. Однако во вступительной речи ведущий концерта сообщает о первом исполнении симфонии и о том, что автор присутствует в зале, то есть те данные, которые должны относиться к исполнению симфонии в Шатокуа.

²¹ Библиотека Конгресса США. The Vernon Duke Collection. Box 120. В оригинале — по-английски.

До середины 1940-х годов (собственно до написания Третьей симфонии) интерес Дукельского к жанру симфонии был постоянным. Без сомнения, отсутствие внимания к Третьей со стороны дирижеров, оказало решающее влияние на судьбу жанра в позднем творчестве композитора. Попытки организовать исполнение симфонии композитор предпринимал вплоть до последних лет жизни. В 1968 году он обращался с письмом к Леонарду Бернстайну, в очередной раз напоминая о своем сочинении. Увы, возвращение Дукельского в качестве блестящего симфониста, на которое надеялся Слонимский, так и не состоялось.

Литература

1. Бобрик О.А. «Арап Петра Великого» Артура Лурье: вступление и краткий путеводитель к опере, пока не дождавшейся исполнения // Современные проблемы музыкознания. 2017. № 1. С. 88–116.
2. Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. Санкт-Петербург: Изд-во Ивана лимбах, 2010. 784 с.
3. Юзefович В.А. «Если в Ваш лавровый суп подсыпать немного перца...» Переписка С.С. Прокофьева с С.А. И Н.К. Кусевицкими 1910–1953 // Семь Искусств. 2011. № 8(21). URL: <http://7iskusstv.com/2011/Nomer8/Juzefovich1.php>.
4. Duke V. Listen Here! A Critical Essay on Music Depreciation. New York: Ivan Obolensky, Inc., 1963. 406 p.
5. Harwood Phillips G. Taking a Chance on Love. Norman: University of Oklahoma Press, 2019. URL: https://books.google.ru/books?id=eX6mDwAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.
6. Holden S. The «Adventures and Battles» of Vladimir Dukelsky (a.k.a. Vernon Duke) // American Music. 2010. Vol. 28, No. 3, pp. 297–319.
7. Vernon Duke's Symphony Played at Concert at Chautauqua // The Daily Republican, Monongahela, PA. August 4, 1955. P. 3.