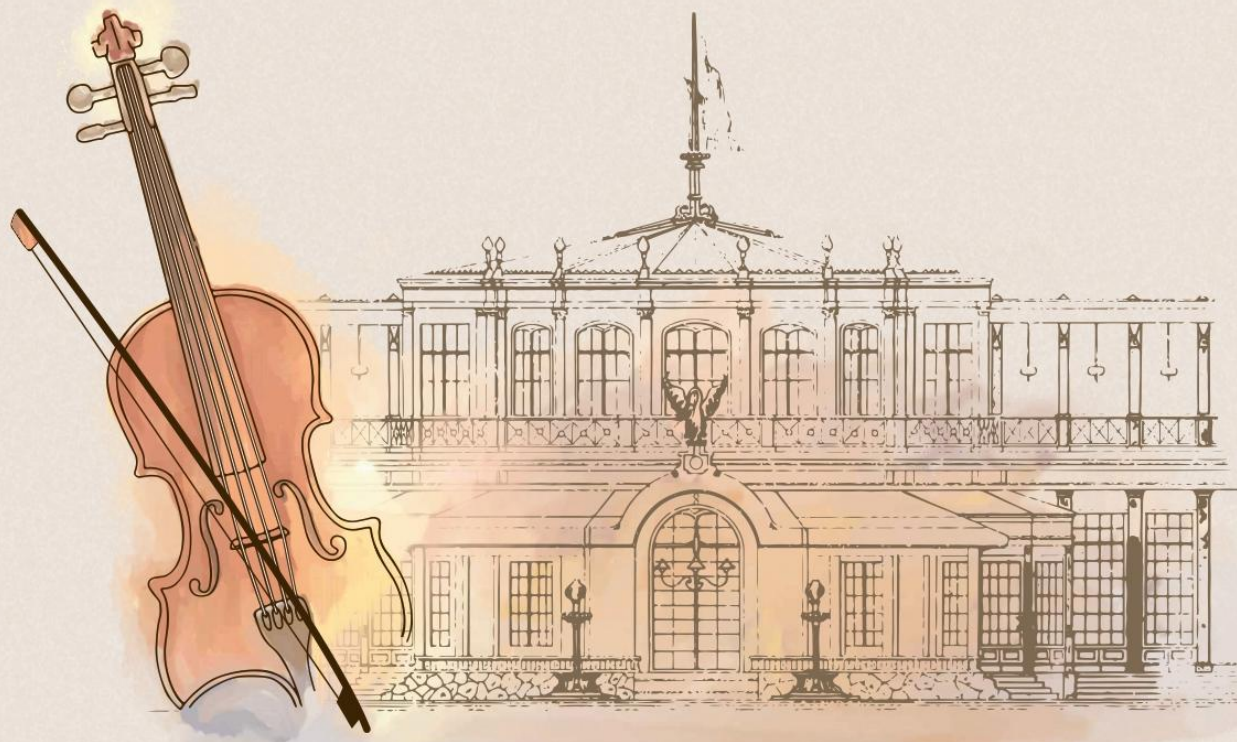

Павловский вокзал и Иоганн Штраус: как открытие первой железной дороги способствовало музыкальному триумфу композитора

Ко дню рождения композитора

Павловский вокзал, открытый в 1838 году как конечная станция первой железной дороги, стал уникальным культурным явлением в России.

Он перевернул судьбу слова «вокзал», став первым в стране сооружением, совмещавшим железнодорожную станцию и культурную площадку. Изначально слово «вокзал» (от англ. vauxhall) означало увеселительный комплекс с концертами, ресторанами и парками. Английское «vauxhall» превратилось в русское «вокзал» и стало обозначать железнодорожную станцию.

Фасад вокзала с надворной стороны в Павловском парке
при железной дороге. 1860 г.

Мысль о проведении в Павловском вокзале концертов принадлежала строителю Царскосельской железной дороги австрийскому инженеру Францу фон-Герстнеру. В своей записке «О выгодах построения железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск» он писал: «...на конце железной дороги устроится новое Тиволи, прекрасный воксал: он летом и зимою будет служить сборным местом для столичных жителей; игры и танцы, подкрепление сил на свежем воздухе и в роскошной столовой привлекут туда всякого».

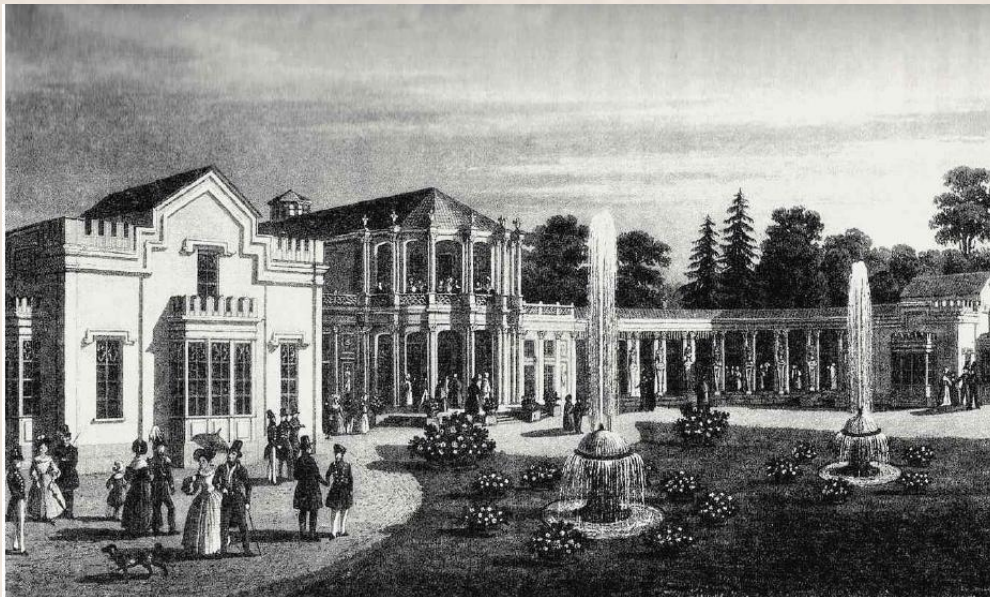
А. Шарлемань. Празднование 25-летнего юбилея Царскосельской железной дороги в Павловском концертном зале. 1862 г. Гуашь

Франц Антон фон Герстнер

Постройка вокзала началась 7 июля 1836 г., и уже к сентябрю огромный павильон вчерне был готов.

Ф. Герстнер описывал вокзал, как здание состоящее из круглой «прихожей», большого зала для обедов, балов и концертов, двух меньших залов по сторонам, двух зимних садов. В двух флигелях было по 40 гостиничных комнат для приезжающих и по 12 комнат для хозяина гостиницы с прислугой. В здании действовала паровая машина, которая снабжала водой не только кухню и другие помещения, но и приводила в действие три фонтана (один в большом зале и два рядом со зданием). Здание опоясывала круглая галерея. Специальный крытый проход соединял здание Вокзала с железнодорожной платформой.

Павловский вокзал. Ф. Мартенс. Гравюра. 1830-е гг.

Кадр из фильма «Павловскъ. Вокзалъ»

Павловский вокзал притягивал разнородную публику: от столичной аристократии до студентов и горожан. Вокзал стал альтернативой частных аристократических музыкальных салонов.

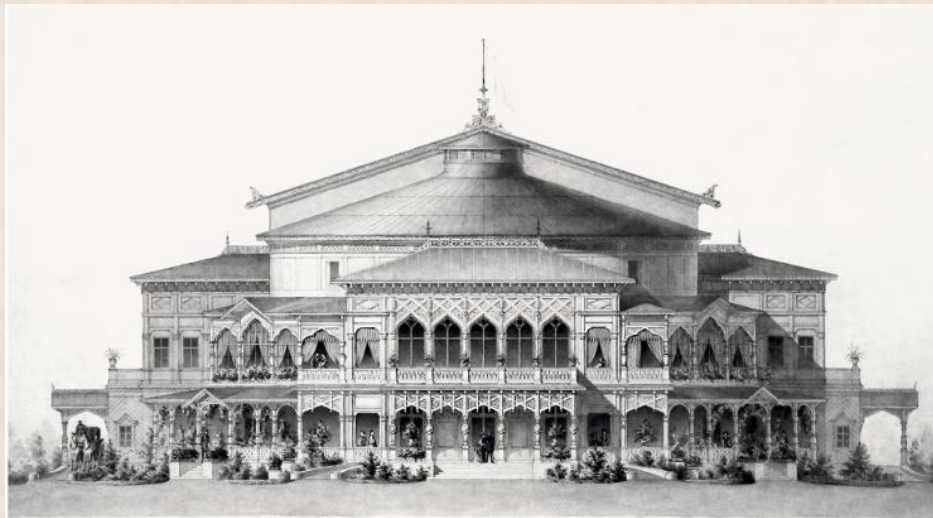
В 1875 г., по проекту архитектора Николая Бенуа, строится здание театра, Павловский вокзал превращается в театрально-филармонический центр.

В 1938 году торжественно отмечалось столетие существования Павловского вокзала. Здание вокзала было полностью уничтожено в годы Великой Отечественной войны.

В 2023 году в Музее железных дорог России была открыта интерактивная инсталляция с макетом Царскосельской железной дороги. Детальный макет в масштабе 1:100 был создан вручную всего за три месяца, чему предшествовало долгое и внимательное изучение архивных фотоснимков и записей современников.

Макет Царскосельской железной дороги. Музей железных дорог России

Бенуа Л. Н. Проект летнего деревянного театра в Павловском вокзале. Главный фасад. 1876 г.

Как Иоганн Штраус превратил вокзал в музыкальную Мекку России

МУЗЕЙ
ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ РОССИИ

Выступления Иоганна Штрауса-младшего в Павловском вокзале стали знаковым событием в истории русской музыкальной культуры. Для повышения популярности железной дороги и для привлечения пассажиров, в 1855 году Правление Царскосельской железной дороги заключило выгодный для венского композитора контракт.

Согласно этому документу, по данным исторического очерка Н. Ф. Финдейзена, «в Павловске он должен был давать концерты 10 сезонов подряд – с 1856 по 1865 год, шесть дней в неделю с 19.00 до 23.00 (до отхода последнего поезда). Композитора обязали иметь оркестр вместо 30 музыкантов, как было прежде, в 42 артиста. Композитору был назначен гонорар 22 000-27000 рублей в год – баснословная сумма, превышавшая его европейские заработки».

ЦАРСКО СЕЛЬСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
ПАВЛОВСКИЙ ВОКСАЛЬ.
Въ Пятницу, 10-го Августа 1879 года.
ВЪ БЕНЕФИСЪ КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА Г. ЛАНГЕНБАХА.
ИМѢЕТЬ БЫТЬ
БОЛЬШОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ,
составленный только изъ произведеній композиторовъ Штрауса—отца и сыновей Иоганна, Юсефа и Эдуарда.

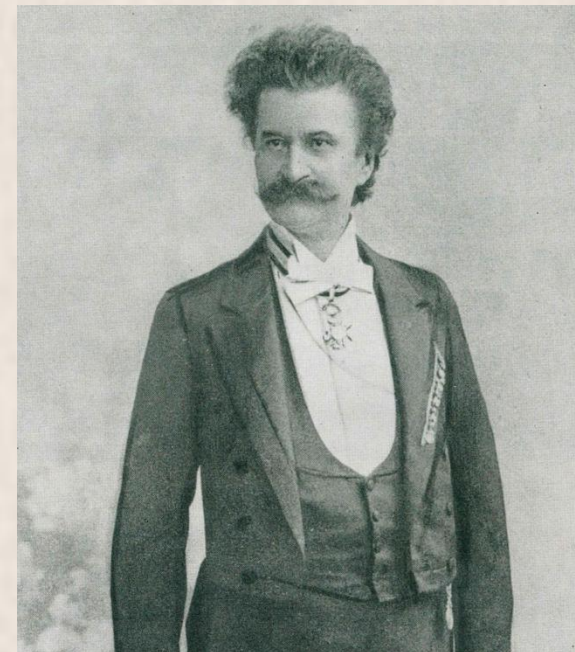
ПРОГРАММА:

Отдѣленіе I.		Отдѣленіе III.	
1. "Радості сердца"	Иоганн Штраус	10. "Duke's Waltz", романс	Иоганн Штраус
2. Вальсы изъ оперы "Шуга"	Иоганн Штраус	11. "Eine polnische", музыкальное сочиненіе	Иоганн Штраус
3. "Liedchen aus dem Wiener Wald", романс	Иоганн Штраус	12. "Faislans", романс	Иоганн Штраус
4. "Die Lohse", романс	Иоганн Штраус	13. "Tisch-Trunk", романс	Иоганн Штраус
5. "Mail und Fell", романс	Иоганн Штраус		
6. "Heidi und Margen", романс	Иоганн Штраус		
Отдѣленіе II.			
7. "Прекрасная женщина"	Иоганн Штраус	14. "Русский вальс", фотодуэт	Иоганн Штраус
8. "Звучитъ изъ "Радості сердца"	Иоганн Штраус	15. "An der schönen blauen Donau", романс	Иоганн Штраус
9. "Liedchen der Liebe", романс	Иоганн Штраус	16. "Liedchen", романс	Иоганн Штраус
		17. "Прекрасная женщина"	Иоганн Штраус
		18. "Eine polnische", романс	Иоганн Штраус
		19. "Liedchen", романс	Иоганн Штраус

Въ сущности въ саду воксала, при благосклонной погодѣ закроется:
ПОЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ИЛЛЮМИНАЦІЯ.
Имѣетъ съ электрическимъ освѣщеніемъ по системѣ Явочкова.
Начало музыкальнаго вечера въ 7½ часовъ. — Цѣна за входъ 1 руб.

Нам. билетъ 1 руб. Августъ 1879 г. Изд. Губерн. Службы въ Вокзалѣ Павловскъ. Типографія Вокзал. Изд. билетъ (Павловскъ) 1879. Вокзалъ 1879. 1879.

Афиша. Павловский вокзал

Иоганн Штраус. Музыкальная библиотека ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»

Как Иоганн Штраус превратил вокзал в музыкальную Мекку России

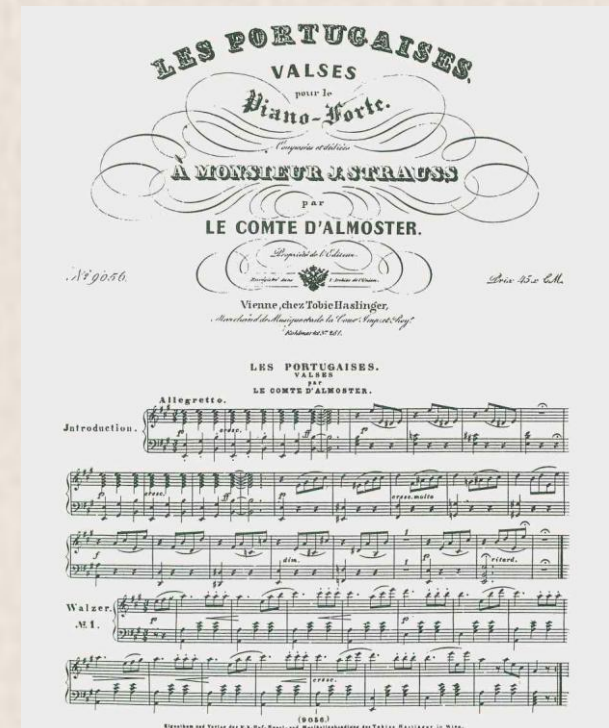

МУЗЕЙ
ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ РОССИИ

Столичная публика встретила Штрауса с воодушевлением. В Петербургских газетах регулярно печатались сообщения о гастролях композитора в Павловске. Его концерты становились темами новостей и светской хроники. В программах Штраус исполнял собственные сочинения (вальсы, польки, марши), а также произведения русских композиторов: М.И.Глинки, П.И.Чайковского, А.С.Даргомыжского.

Концерты Иоганна Штрауса в Павловске. Карикатурная зарисовка. Санкт-Петербург. 1857 г. ГМЗ «Павловск»

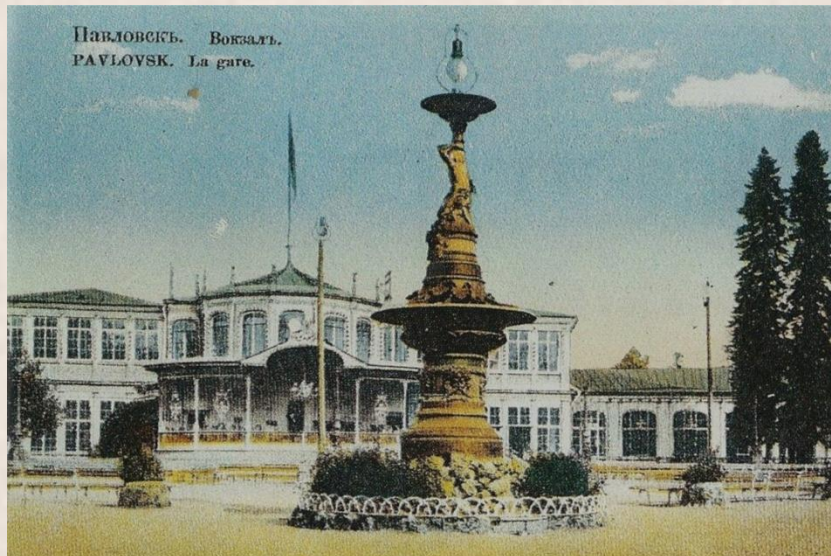
Нотное издание. «Les Portugaises Valses»
Музыкальная библиотека ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»

Как Иоганн Штраус превратил вокзал в музыкальную Мекку России

В 1869 году Правлению Царскосельской железной дороги снова удалось заключить контракт со Штраусом. В этот раз композитор приехал в Россию вместе со своим братом Йозефом и давал концерты до 1872 года. Петербургская публика встретила возвращение своего кумира на эстраду Павловского вокзала с огромным воодушевлением. Бурю восторгов вызвал сочиненный в Вене, но впервые прозвучавший в оркестровом исполнении именно в Павловске, вальс «Сказки Венского леса».

В последний раз Штраус посетил Россию в 1886 году, когда ему было 60 лет. 3 мая он в последний раз поднялся на эстраду Павловского музыкального вокзала, чтобы продирижировать благотворительным концертом в пользу «больных и нуждающихся музыкальных художников». Визит 1886 года завершил многолетнюю связь Штрауса с Павловском, где он выступал с большим успехом.

Павловск. Открытка. Начало XX в. 1915 г.

Иоганн Штраус в Павловске. Карикатурная зарисовка. Санкт-Петербург. 1857 г.

Роль великого князя Константина Николаевича и его супруги в творчестве композитора

Великий князь Константин Николаевич сыграл решающую роль в появлении композитора на сцене Павловского вокзала, и способствовал его растущей популярности в России. Более 20 лет великий князь возглавлял Императорское Русское музыкальное общество.

Супруга великого князя великая княгиня Александра Иосифовна также увлекалась музыкой. Она играла на фортепиано, и сама сочиняла музыкальные произведения, в том числе для хора и оркестра.

Великий князь Константин Николаевич познакомился с Иоганном Штраусом в 1852 году во время визита в Вену к императору Францу Иосифу. Будучи сторонником модернизации России, включая открытость западным культурным тенденциям, великий князь пригласил Штрауса – символа «венской музыкальной моды» - посетить Россию.

Великий князь Константин Николаевич.
1874 г. The Royal Collection Trust

Ф.К. Винтерхальтер. Портрет великой княгини
Александры Иосифовны. 1859 г.
The Royal Collection Trust

Роль великого князя Константина Николаевича и его супруги в творчестве композитора.

Первое выступление Иоганна Штрауса в России состоялось не в Павловском вокзале, а в Мраморном дворце 2 мая 1856 года на костюмированном балу в Петербурге по случаю Дня Рождения великого князя Константина Николаевича.

Летом 1856 года композитор был приглашен дирижировать оркестром на балу в Стрельнинском дворце, принадлежавшем великому князю Константину Николаевичу. Восхищенный красотами усадьбы он написал кадрили «Террасы Стрельны» («Strelna Terrassen»), а хозяйке дворца великой княгине Александре Иосифовне в благодарность посвятил вальс «Александра» («Großfürstin Alexandra»).

Мраморный дворец. Открытое письмо. 1900-е гг. Отдел эстампов и фотографий. Российская национальная библиотека

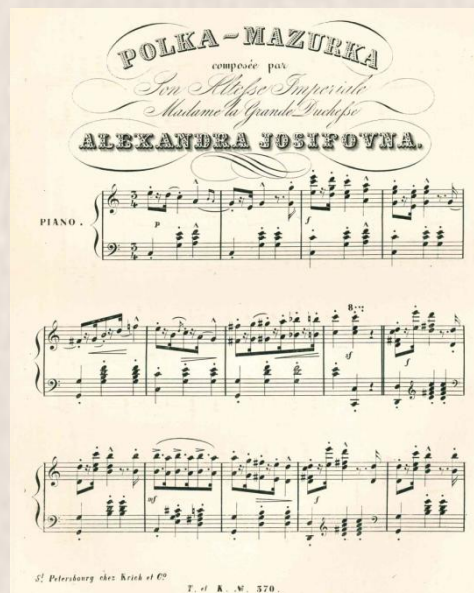
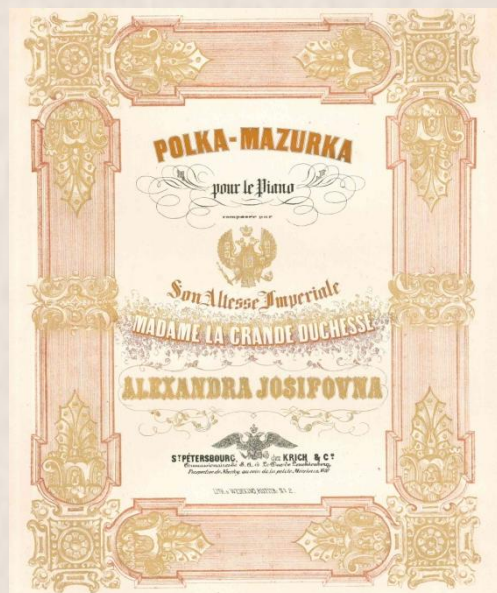
Стрельнинский дворец. Открытое письмо. 1905 г. Отдел эстампов и фотографий. Российская национальная библиотека

Роль великого князя Константина Николаевича и его супруги в творчестве композитора

На своих Павловских концертах И. Штраус исполнял произведения, написанные великой княгиней Александрой Иосифовной. В концертах иногда участвовал и сам великий князь Константин Николаевич, который играл на виолончели в оркестре под руководством знаменитого композитора и дирижера.

Покровительство великокняжеской четы композитору Иоганну Штраусу-младшему представляет собой яркий пример взаимодействия российской аристократии и европейского музыкального гения. Великий князь через выступления Штрауса обретал творческую свободу. Композитор же, благодаря поддержке семьи Романовых, обрел невероятную популярность среди русского дворянства и вдохновение для своих шедевров.

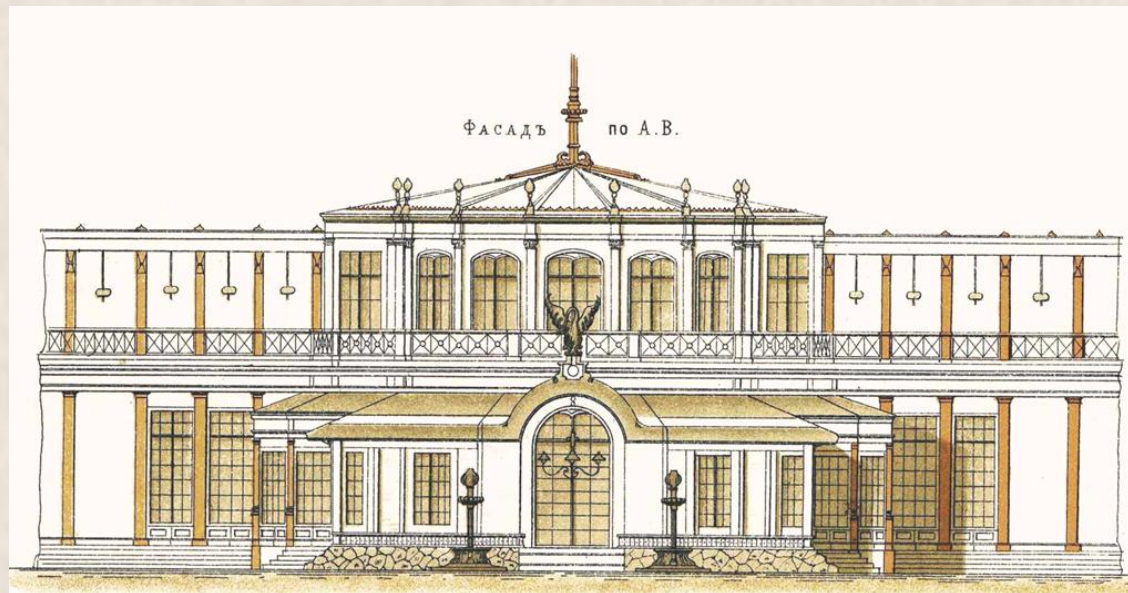

Полька-мазурка, написанная великой княгиней Александрой Иосифовной. Музыкальная библиотека ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»

Иоганн Штраус. Музыкальная библиотека ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»

Творчество И. Штрауса в Павловске оставило уникальный след в истории русской культуры, объединив развитие железных дорог XIX века с расцветом музыкальной жизни. Вальсы композитора, рожденные под сводами вокзала стали мировым музыкальным наследием. Его творчество до сих пор вдохновляет фестивали и мемориальные проекты в нашей стране.

Функционирование Павловского вокзала как музыкального центра является ярким примером того, как железнодорожный транспорт стал катализатором культурного развития. А Павловский вокзал, в свою очередь, сыграл ключевую роль в развитии железнодорожного транспорта.

Фасад Павловского вокзала

Иоганн Штраус. 1872 г. Библиотека Конгресса США