

Научная статья
УДК 786.6
DOI: 10.26086/NK.2025.78.3.006

Орган Уонамейкера в творческой судьбе Жозефа Йонгена

Бочкова Татьяна Рудольфовна

Нижегородская государственная консерватория
им. М. И. Глинки, Нижний Новгород, Россия
E-mail: tatyana31@yandex,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9382-6711>

Аннотация. В центре внимания автора статьи малоизвестная отечественному научному и исполнительскому сообществу фигура талантливого бельгийского композитора, пианиста, органиста и педагога рубежа XIX–XX и первой половины XX столетия Жозефа Йонгена (1873–1953) и один из интереснейших образцов американского органостроения начала прошлого века, так называемый Орган Уонамейкера (Wanamaker Grand Court Organ). Инструмент был установлен в атриуме универмага в Филадельфии. Для достижения титула «самого большого органа в мире» в течение двух десятилетий отцом и сыном — Джоном и Родменом Уонамейкерами — осуществлялась грандиозная реконструкция инструмента. Для концерта-инаугурации органа, демонстрирующей его звуковую мощь, тембровое и техническое великолепие, Йонген написал одно из самых ярких своих сочинений «Концертную симфонию» (Symphonie Concertante) для органа и симфонического оркестра op. 81 (1926). История создания и исполнительская судьба этого опуса находятся в центре внимания предлагаемой статьи. Здесь рассматриваются и стилиевые особенности талантливого сочинения — плодотворный, художественно выверенный синтез традиций органного контрапункта школы Сезара Франка и импровизационности, импрессионистской звукописи и виртуозной концертности органных симфоний Видора и Вьерна, «аромата» чувственности французского мелодизма и орнаментальной изысканности бельгийского ар-нуво в сочетании с неограниченными возможностями постромантического оркестра.

Ключевые слова: Жозеф Йонген, «Концертная симфония», Орган Уонамейкера, Филадельфия, стилиевой синтетизм

Для цитирования: Бочкова Т. Р. Орган Уонамейкера в творческой судьбе Жозефа Йонгена // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2025. № 3(78). С. 55–59. <http://doi.org/10.26086/NK.2025.78.3.006>

Original article

The Wanamaker Organ in the Art Destiny of Joseph Jongen

Bochkova Tatyana R.

Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: tatyana31@yandex,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9382-6711>

Abstract. The article focuses on the relatively unknown figure of the talented Belgian composer, pianist, organist, and teacher, Joseph Jongen (1873–1953), who lived at the turn of the 19th and 20th centuries and into the first half of the 20th century. It also examines one of the most fascinating examples of early 20th-century American organ building: the Wanamaker Grand Court Organ, installed in the atrium of a department store in

Philadelphia. Over two decades, father and son, John and Rodman Wanamaker, undertook a monumental reconstruction of the instrument, aiming to make it the “largest organ in the world.” For the organ’s inaugural concert, showcasing its powerful sound, rich timbres, and technical capabilities, Jongen composed one of his most brilliant works: the Symphonie Concertante for organ and orchestra, Op. 81 (1926). The history of its creation and its performance history are the main focus of this article. The article also explores the stylistic characteristics of this masterful work — a fruitful and artistically refined synthesis of the organ contrapuntal traditions of César Franck, the improvisational and impressionistic soundscapes and virtuosic concertante style of the organ symphonies of Vierne and Widor, the sensuous French melodicism, the ornamental elegance of Belgian Art Nouveau, and the boundless expressive potential of the post-Romantic orchestra.

Keywords: Joseph Jongen, Symphonie concertante, Wanamaker Grand Court Organ, Philadelphia, style synthesis

For citation: Bochkova T. R. The Wanamaker Organ in the Art Destiny of Joseph Jongen. Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2025; 3(78); 55–59 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2025.78.3.006>

Талантливый бельгийский композитор, пианист, выдающийся органист и прекрасный педагог, в течение четырнадцати лет (1925–1939) ректор Королевской консерватории Брюсселя Жозеф Йонген (1873–1953) принадлежит к тому поколению европейских музыкантов, чья молодость совпала с началом XX века, периодом динамичного «переформатирования» музыкального искусства, а яркий музыкантский успех и признание пришлось на межвоенные десятилетия.

Его жизнь полна творческих взлетов и человеческих потрясений, которые во многом связаны с масштабными катаклизмами прошедшего века. Во время Первой мировой войны он вынужден был эмигрировать в Лондон, а во время второго мирового противостояния местом укрытия для Йонгена стал юг материковой Франции, местечко Мазер недалеко от Тулузы. После ареста сына Жака и невестки, активных участников французского Сопротивления, депортированных в 1944 году в концентрационный лагерь Бухенвальд, Йонген находился в полном отчаянии и не мог работать. К счастью, через несколько месяцев он получил известие о родных, которые были освобождены и находились в Веймаре.

Родина Йонгена — город Льеж, тот самый, в котором появился на свет другой выдающийся бельгиец — Сезар Франк. Это сопоставление не случайно, ведь оба музыканта известны, в первую очередь, как выдающиеся органисты, хотя оставили значительный композиторский багаж и в других областях. Йонген сам обозначил свое творческое наследие ста

тридцатью семью опусами, скорректировав отсчет, который начал вести еще его отец с детских сочинений композитора.

Все музыковеды, обращающиеся к изучению творчества Йонгена, сходятся в едином мнении, что камерные произведения и сочинения для органа составляют главную и наиболее значимую его часть. Эти сочинения довольно активно исполнялись при жизни композитора в Бельгии, Франции, Великобритании, Италии и стали возрождаться в последние несколько десятилетий. Даже отечественная публика получает возможность знакомства с опусами бельгийского автора, в основном это касается пока органных сочинений¹.

Наиболее плодотворными для Йонгена-композитора стали 20 и 30-е годы XX века. К этому времени уже прославленный и авторитетный музыкант получил не только европейское признание, он был знаком со многими выдающимися европейскими музыкантами² — Г. Малером, М. Брухом, Р. Штраусом, А. Никишем, Г. Форе, В. д'Энди, Э. Изаи, Л. Вьерном³, Ф. Шмиттом. Его хотели слышать и на североамериканском континенте и «искушали» трансатлантическим успехом. Среди органных опусов того времени выделяется «Концертная симфония» для органа и симфонического оркестра (*Symphonie Concertante*) op. 81 (1926). Это сочинение часто характеризуется едва ли не как самое талантливое произведение для подобного состава⁴. С ее появлением связан настоящий триумф органной музыки Йонгена.

Хотя опус возник как коммерческий проект. Сочинение было заказано композитору американским магнатом и покровителем искусств, любителем игры в гольф, поклонником авиации и наследником колоссального состояния владельцев универмага Wanamaker Родманом Уонамейкером (1863–1928). Когда в начале XX века наступила эра электропневматических органов, их размеры и диспозиция могли увеличиваться почти до бесконечности. Одним из колоссальных инструментов такого рода стал орган, построенный для Всемирной выставки 1904 года в Сент-Луисе фирмой Los Angeles Art Organ Company. Тогда он обладал пятью мануалами и десятью тысячами труб. Именно на нем знаменитый французский музыкант Александр Гильман (1837–1911), один из первых европейских органистов-виртуозов, посетивших Америку с гастрольным турне, дал сотню концертов за шесть недель в сезоне 1904 года. Компания была награждена золотой медалью Всемирной выставки за создание инструмента-колосса.

Через пять лет грандиозный орган купил торговый магнат, владелец универмагов Филадельфии Джон Уонамейкер — отец Родмана. «Самый большой инструмент в мире» надо было сделать еще масштабнее, чтобы он хорошо звучал в предлагаемом

пространстве. Началась грандиозная программа расширения инструмента, охватившая два десятилетия, вовлекшая в творческо-коммерческий водоворот два поколения семьи и лучшие органные и инженерные силы Европы и Америки. Финансист построил вокруг органа семиярусное здание, добавил 1800 дополнительных труб и несколько регистров, создав таким образом уникальный инструмент, который стал известен как «Орган Уонамейкера» (*Wanamaker Grand Court Organ*)⁵.

По инициативе Родмана Уонамейкера в Большом атриуме (внутреннем дворе) универмага Филадельфии с 1919 года в нерабочие часы проводились бесплатные концерты, и рабочие разбирали все торговые витрины. Для участия в программах привлекался Филадельфийский симфонический оркестр под управлением Леопольда Стоковского. Для этого коллектива задумывалась и «Концертная симфония» Йонгена. Примечательно, что Уонамейкер для участия в органных концертах в универмаге Филадельфии привлекал лучших европейских органистов того времени — Луи Вьерна, Надю Буланже (1887–1979).

Родман продолжил укрупнение инструмента и пригласил для руководства проектом по расширению диспозиции органа и его техническому усовершенствованию блестящего француза-виртуоза Мориса Дюпре⁶ и американо-бельгийского органиста Шарля Мари Курбуана (1884–1973). Музыкантам был дан, фактически, *carte blanche* и разрешено планировать все, о чем они мечтали для создания непревзойденного музыкального «организма». Сочинение Йонгена предназначалось для инаугурации, концерта-открытия этого инструмента после второго этапа его модернизации, начатого в 1924 году.

Музыкант должен был отправиться в Америку, чтобы сыграть премьеру своего сочинения вместе с Филадельфийским оркестром в начале 1928 года. Но случилось непредвиденное, умер его отец, и пришлось отложить поездку в США. Задержки в процессе реставрации отодвинули премьеру еще дальше, на конец 1928 года. А смерть самого Родмана Уонамейкера в марте того же года помешала осуществлению проекта и исполнению произведения в той локации и теми силами, для которых оно было написано. К 1930 году, когда реконструкция органа была завершена, он насчитывал 28750 труб, 729 самостоятельных регистров, шесть мануалов, клавиши которых были покрыты слоновой костью, и педаль. Великолепная консоль органа, изготовленная из лучших материалов и богато декорированная, создавалась в мастерской Уильяма Буна Флеминга.

Мировая премьера «Концертной симфонии», посвященной брату Леону, состоялась в Брюсселе 11 февраля 1929 года. Солировал сам композитор, дирижировал его давний друг по английской

эмиграции времен Первой мировой войны Дезире Дефо⁷. Первое американское исполнение *Symphonie Concertante* прошло в 1935 году в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Будучи уже в преклонном возрасте легендарный скрипач — соотечественник композитора Э.Изаи (1858–1931), присутствовавший на премьере в Брюсселе, написал Йонгену три дня спустя, выражая свое восхищение новым опусом: «Позвольте мне сказать Вам, насколько мое старое сердце музыканта и валлонца было восхищено, тронут и покорено вашими новостями. Симфония (...) это шедевр, памятник, который чтит всю страну и Валлонию в частности (...) Она трогательная, разнообразная, очень личная, богатая красками, полная гармоний <...> Форма ясна, план хорошо составлен, и это прекрасная и здоровая музыка, которая говорит, выражает, поет <...>. Благодарю от всей души за те сильные эмоции, которые я испытал» [цит. по: 1]⁸. Даже сегодня это произведение исполняется около 300 раз в год только в США, в том числе на Органе Уонамейкера⁹.

Монументальный четырехчастный цикл в полной мере отражает идею йонгеновской органной поэтики. Это прекрасная музыка, полная чувственности и красоты, одухотворенности и эстетизма, созерцательности и несокрушимой жизненной энергии. При всей узнаваемости музыкальной лексики в ней нет ощущения вторичности. Она самодостаточна, но вполне очевидно апеллирует к франко-бельгийской традиции.

Первая из четырех частей (обозначенная «*Allegro molto, moderato in modo dorian*») органично сочетает свободное течение сонатной формы и завершается оркестровой фугой, развивающейся на импровизационном арпеджированном фоне партии органа, охватывающем весь диапазон инструмента. Эта часть представляет Йонгена не только как виртуозного органиста, но и многолетнего профессора по классу фуги Брюссельской консерватории. В очаровательном Дивертисменте второй части (*Molto vivo*) слышатся отголоски симфонических органных скерцо Вьерна, искусством которого так восхищался Йонген еще в 900-е годы. «Размер 7/4 придает движению восхитительно озорную неловкость, как музыка кружащейся карусели», — так характеризуются образы этой части в программах филармонических концертов Лос-Анджелеса [см. подробнее: 2].

В третьей части (*Molto Lento. Lento, misterioso*) солирующее начало деревянных духовых с преобладанием флейтового тембра, «искрами» пиццикато арфы, зовами медных, пластичной дышащей фактурой струнных вызывает почти прямые ассоциации с «Послеполуденным отдыхом Фавна» К.Дебюсси. А волнующий финал (*Moto perpetuo: Allegro moderato*) выполнен в традиции блестящей виртуозной французской токкаты в духе Видора¹⁰, как пишут,

исследователи «с добавлением тестостерона» [2]. Действительно, по организации ритма и фактуры, энергии и напору эта часть «Концертной симфонии» Йонгена вызывает в памяти виртуозные исполнительские вихри финала Пятой симфонии Видора, но смелее по гармоническим краскам, динамике. Эта токката Йонгена наполнена азартной силовой мощью, диктуемой неограниченными техническими и звуковыми возможностями Органа Уонамейкера.

В этом сочинении Йонген достиг предельного синтеза двух колоссальных звуковых «организмов» — симфонического оркестра и симфонического органа — инструмента, рожденного концертной энергией романтической эпохи. В нем он убедительно и художественно выразительно переинтерпретировал влияние оркестровой звукописи К.Дебюсси и колористической декоративности Р.Штрауса, с которым он встречался в Берлине в конце XIX века. Его органый стиль естественно сочетается с атмосферой синтетизма или эклектизма (без негативной коннотации), свойственной его времени. А Дж. Уайтли, автор пока единственной монографии о композиторе, таким образом определил специфику композиторского стиля Йонгена: «Далекий от того, чтобы быть новатором, Йонген довольствовался тем, что облачал сущность традиции в мантию собственного очарования и музыкального колорита. Его манера примечательна своим уникальным эклектизмом, который сам Йонген предпочитал считать интернационализмом» [3, р. 192].

Symphonie Concertante — то сочинение, которое не только естественно вписывается в характерную для французского органного искусства конца XIX — начала XX века тенденцию развития крупной формы, связанную с жанром симфонии и представленную целым рядом сочинений в творчестве Л.Вьерна, Ш.Турнемира, М.Дюпре, но и в полной мере отражает тенденцию органного синтетизма, столь свойственную франко-бельгийской органной культуре первой трети XX века. А орган Уонамейкера обеспечил бельгийцу Жозефу Йонгену неувядающую славу, хотя бы и в пределах границ органного искусства¹⁰.

Статья поступила в редакцию 15.09.2025; одобрена после рецензирования 10.10.2025; принята к публикации 13.10.2025.

The article was submitted 15.09.2025; approved after reviewing 10.10.2025; accepted for publication 13.10.2025.

Примечания

¹ В октябре 2021 года на открытии IX Международного органного фестиваля «Мариинка» (Санкт-Петербург) знаменитый французский органист и композитор Тьерри Эскеш (род. 1965) исполнил «Концертную симфонию» для органа и симфонического оркестра Ж. Йонгена.

² Этому способствовала почти четырехгодичная европейская стажировка Йонгена (с октября 1898 по май 1902), обеспеченная его победой в 1897 году в конкурсе на Римскую премию (аналогичную французской) за драматическую кантату «Comala» (ор. 14). Он побывал в Германии, Франции, Италии, познакомился с коллегами разных поколений и погрузился в европейскую музыкальную атмосферу. См. подробнее: [3; 4].

³ Луи Вьерн (1870–1937) — французский композитор и легендарный органист, автор большого числа программных пьес и шести симфоний для органа. Ученик С. Франка и Ш.-М. Видора. С 1900 года и до самой смерти, случившейся непосредственно за пультом органа во время концерта, титулярный органист Собора Парижской Богоматери. С его потрясающей игрой Йонген познакомился во время своего победного турне.

⁴ Полная партитура *Symphonie Concertante* была опубликована в 1932 в Брюсселе в издательстве A. Cranz.

⁵ На сегодняшний момент этот инструмент остается самым большим действующим духовым органом в мире. Он по-прежнему звучит дважды в день, кроме воскресенья.

⁶ Морис Дюпре (1886–1971) для Органа Уонамейкера в 1924 году создал одно из своих лучших сочинений *Симфонию-пассиона* ор. 23. См. об этом подробнее в монографии Е. Кривицкой [5, с. 233].

⁷ Дезире Дефо (1885–1960) — бельгийский скрипач и дирижер, в 1940 году эмигрировал в США, где непродолжительное время руководил Чикагским симфоническим оркестром. В период Первой мировой войны Йонген сотрудничал с Дефо сначала в составе фортепианного Бельгийского трио, а затем квартета.

⁸ Одно из следующих выступлений Йонгена-органиста состоялось на панихиде его друга Э. Изай в 1931 г.

⁹ Спустя восемьдесят лет в 2008 году в исполнении *Symphonie Concertante* впервые принял участие Филадельфийский симфонический оркестр, для которого сочинение было создано.

¹⁰ Видор Шарль-Мари (1844–1937) — выдающийся французский органист и композитор, автор десяти симфоний для органа соло. Самый знаменитый и популярный фрагмент его циклов — финал Пятой симфонии — виртуозная, зажигательная и очень динамичная токката.

¹¹ «Концертная симфония» пережила свое трудное рождение, и теперь она считается одним из наиболее удачных произведений XX века для органа и оркестра. Судьба опуса оказалась успешной, его играли выдающиеся органисты современности американец В. Фокс (1912–1980), французы Жан Гийу (1930–2019), Оливье Латри (род. 1962) и многие другие.

¹² Источник: URL: <https://clck.ru/3PEX7j> (дата обращения 15.06.2025)

¹³ Источник: URL: clck.ru/3PEX4L (дата обращения 15.06.2025).

Список источников

1. *Raspé P.* Notice sur Joseph Jongen. URL: <https://joseph-jongen.org/Page01biographie.htm> (дата обращения 15.06.2025).
2. *Ryan M.* *Symphonie concertante* by J. Jongen // The Los Angeles Philharmonic Association's Publications. URL: <https://www.laphil.com/musicdb/pieces/3875/symphonie-concertante> (дата обращения 24.07.2024)

3. *Whiteley J.* *Joseph Jongen and His Organ Music*. Sheffield: Pendragon Press, 1997. 267 p.
4. *Whiteley J.* *Jongen and His Organ Music* // *The Musical Times*. 1983. Vol. 124. No. 1681. Pp. 189–192.
5. *Кривицкая Е. Д.* История французской органной музыки. М.: Композитор, 2010. 335 с.

Информация об авторе

Бочкова Т. Р. — доктор искусствоведения, заведующая кафедрой истории музыки, профессор

References

1. *Joseph-jongen* (2003), “Biographie de Joseph Jongen 1873–1953 par Paul Raspé”, available at: <https://joseph-jongen.org/Page01biographie.htm> (Accessed 15 June 2025).
2. *Ryan, M.* (2024), “Symphonie concertante by J. Jongen”, *The Los Angeles Philharmonic Association's Publications*, available at: <https://www.laphil.com/musicdb/pieces/3875/symphonie-concertante> (Accessed 24 July 2024).
3. *Whiteley, J.* (1997), *Joseph Jongen and His Organ Music*, Pendragon Press, Sheffield, UK.
4. *Whiteley, J.* (1983), “Jongen and His Organ Music”, *The Musical Times*, vol. 124, no. 1681, pp. 189–192.
5. *Krivitskaya, E.D.*, (2010), *Istoriya frantsuzskoi organnoi muziki* [History of French Organ Music], Kompositor, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Bochkova T. R. — Doctor of Art History, Head of the Department of Music History, Professor

Приложение

Рис. 1. Жозеф Йонген. 1903 год¹²
Ill. 1. Joseph Jongen. 1903¹²

Рис. 2. Орган Уонамейкера¹³
Ill. 2. Wanamaker's Organ¹³