

На правах рукописи

КАЗУНИНА Анна Сергеевна

**Творческое наследие А. К. Лядова
(к проблеме изучения рукописей композитора)**

Специальность 17.00.02 – музыкальное искусство

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург — 2018

Работа выполнена на кафедре истории русской музыки
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Научный руководитель: доктор искусствоведения,
профессор
Гусейнова Зивар Махмудовна

Официальные оппоненты: **Захарьина Нина Борисовна**
доктор искусствоведения, главный
научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела Санкт-
Петербургского государственного
музея театрального и музыкального
искусства
Безуглова Ирина Федотовна
кандидат искусствоведения,
заведующая Отделом нотных
изданий и музыкальных звукозаписей
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Российская
национальная библиотека»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»

Защита состоится 23 мая 2018 г. в 14 часов на заседании диссертационного
совета Д 210.014.01 на базе Федерального государственного бюджетного
научно-исследовательского учреждения «Российский институт истории
искусств» по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского института
истории искусств и на сайте www.artcenter.ru.

Автореферат разослан « » 20__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат искусствоведения

Д. А. Булатова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Творческое наследие Анатолия Константиновича Лядова видится достаточно изученным. К произведениям композитора и их анализу обращались уже при жизни А. К. Лядова, интерес к ним возрастал после его смерти. Исследования о композиторе и его творчестве появлялись на протяжении XX века и продолжают в настоящее время. Тем не менее, целостное рассмотрение творческого наследия Лядова на основе рукописей композитора еще не производилось.

Обращение к документам архива А. К. Лядова позволяет выявить совокупность музыкальных произведений композитора, сохранившихся в рукописях, и обозначить их жанровый состав. Текстологический анализ данных способствует уточнению типологии нотных автографов в отношении творческого архива Лядова.

В свою очередь, рассмотрение нотных автографов в комплексе с различными документами: эпистолярием, мемуарными источниками и материалами периодической печати, как показывает практика научных исследований, может способствовать уточнению специфических особенностей творческого процесса, своеобразия методов работы с музыкальным материалом. Особенно важным это представляется при обращении к творческому наследию А. К. Лядова, художника, как известно, склонного к интроверсии и замкнутости.

Степень разработанности проблемы. Несмотря на сравнительную изученность жизненного и творческого пути А. К. Лядова, круг источников, относящийся непосредственно к проблемам его рукописного наследия, а также к анализу творческого процесса, весьма ограничен.

Затрагиваемая в работе проблематика нашла отражение в трудах, посвященных жизни и деятельности А. К. Лядова (сборник очерков о композиторе «А. К. Лядов»¹, сборник статей «Непознанный А. К. Лядов»², «Книга о Лядове»³, монографии Н. В. Запорожец⁴, М. К. Михайлова⁵, Д. Эберляйн⁶, диссертации Т. А. Зайцевой⁷, В. В. Зайцевой⁸); в источниках, освещающих проблемы музыкальной археографии и текстологии (в

¹ Лядов А. К. Пг.: Издание Попечительного совета для поощрения русских композиторов и музыкантов, 1916. 221 с.

² Непознанный А. К. Лядов / Ред.-сост.: Т. А. Зайцева. Челябинск: МРІ, 2009. 400 с.

³ Корсакевич О. А. Книга о Лядове / Сост., ред. и комм. И. О. Прохорова и О. В. Соловьевой. М.: Композитор, 2017. 164 с.

⁴ *Запорожец Н. В.* Лядов А. К. М.: Музгиз, 1954. 216 с.

⁵ *Михайлов М. К.* А. К. Лядов. 1-е изд. Л.: Музыка. 1961. 211 с.; 2-е изд. Л.: Музыка. 1985. 208 с.

⁶ *Eberlein D.* Anatolij K. Ljadov: Leben, Werk, Musikanschauung. Köln: G & L, 1980. 259 s.

⁷ *Зайцева Т. А.* Фортепианное творчество Лядова (стилевые особенности и проблемы исполнительского воплощения): дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Зайцева Татьяна Андреевна. Л., 1987. 178 с.

⁸ *Зайцева В. В.* Оркестровое письмо А. К. Лядова: дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Зайцева Вера Васильевна. М., 2013. 185 с.

частности, исследования И. Ф. Петровской⁹, П. Е. Вайдман¹⁰, В. И. Антипова¹¹; диссертации Н. Ф. Фирсовой¹², Э. А. Фатыховой¹³, Н. С. Ганенко¹⁴; сборники статей «Проблемы музыкальной текстологии»¹⁵, «Петербургский музыкальный архив»¹⁶ и другие); в исследованиях о творческом процессе (труды Я. А. Пономарева¹⁷, Е. П. Ильина¹⁸, А. Л. Галина¹⁹, Л. Л. Бочкарева²⁰; а также работы М. Г. Арановского²¹, А. И. Климовицкого²², М. П. Блиновой²³; диссертации Е. В. Вязковой²⁴, Н. М. Найко²⁵).

Обращение к музыкальным рукописям композитора происходило в работах А. В. Оссовского²⁶, А. И. Климовицкого²⁷, И. М. Ромашук²⁸,

⁹ *Петровская И. Ф.* Источниковедение истории русской музыкальной культуры XVIII – начала XX века. 2-е изд. М.: Музыка, 1989. 318 с.

¹⁰ *Вайдман П. Е.* Творческий архив П. И. Чайковского. М.: Музыка, 1988. 176 с.

¹¹ *Антипов В. И.* Творческий архив Рахманинова: указатель произведений: сборник статей. Тамбов: Издательство Першина Р. В., 2013. 135 с.

¹² *Фирсова Н. Ф.* Нотные автографы раннего творчества А. П. Бородина: дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Фирсова Наталья Фёдоровна. СПб., 2000. 354 с.

¹³ *Фатыхова Э. А.* Нотные рукописи А. К. Глазунова: Опыт текстологического исследования: дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Фатыхова Эльвира Анатольевна. СПб., 2004. 329 с.

¹⁴ *Ганенко Н. С.* Камерно-вокальное творчество С. И. Танеева: Опыт текстологического исследования: дис. ... канд. иск.: 17.00.02: Ганенко Надежда Сергеевна. СПб., 2005. 379 с.

¹⁵ Проблемы музыкальной текстологии: Статьи и материалы / Сост.: Д. Р. Петров. М.: МГК, 2003. 183 с.

¹⁶ Петербургский музыкальный архив – сборники трудов СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова. Вып. 1 (1997) – Вып. 13 (2016).

¹⁷ *Пономарев Я. А.* Психология творчества. М.: Наука, 1976. 304 с.

¹⁸ *Ильин Е. П.* Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер, 2009. 434 с.

¹⁹ *Галин А. Л.* Психологические особенности творческого поведения. Новосибирск: НГУ, 2001. 233 с.

²⁰ *Бочкарев Л. Л.* Психология музыкальной деятельности. М.: Классика-XXI, 2008. 352 с.

²¹ *Арановский М. Г.* Рукопись в структуре творческого процесса: очерки музыкальной текстологии и психологии творчества. Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев. М.: Композитор, 2009. 340 с.

²² *Климовицкий А. И.* О творческом процессе Бетховена: Исследование. Л.: Музыка, 1979. 176 с.

²³ *Блинова М. П.* Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. Л.: Музыка, 1974. 144 с.

²⁴ *Вязкова Е. В.* Процессы музыкального творчества: сравнительный и текстологический анализ: дис. ... докт. иск.: 17.00.02 / Вязкова Елена Васильевна. М., 1998. 329 с.

²⁵ *Найко Н. М.* Отражение проблем творческого процесса в литературном наследии русских композиторов XIX – первой половины XX века: дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Найко Наталья Михайловна. Новосибирск, 2003. 243 с.

²⁶ *О. В. [Оссовский А. В.]* Наброски и нотные записные книжки А. К. Лядова // Русская музыкальная газета. 1915. № 47–48. С. 753–759.

²⁷ *Климовицкий А. И.* Лядов А. К. в работе над оркестровкой «Песни о блохе» М. П. Мусоргского // Памяти Анастасии Сергеевны Ляпуновой / Сост. и отв. ред.: Т. З. Сквирская. СПб.: Политехн. ун-т, 2012. С. 231–251.

И. Б. Тепловой²⁹, Т. А. Зайцевой³⁰. Однако специализированных трудов, в целом посвященных творческому архиву композитора и методам его творческой работы, в настоящее время не существует. В связи с этим, обозначенная проблема изучения наследия Лядова в контексте его творческого процесса на основе рукописей приобретает особую научную актуальность.

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является характеристика наследия А. К. Лядова, основанная на изучении рукописных материалов и выявлении особенностей его творческого процесса.

В диссертации поставлены следующие **задачи**:

- проанализировать творческий архив А. К. Лядова, рассмотрев основные типы составляющих его автографов;
- дать жанровую классификацию сочинений А. К. Лядова, представленных в рукописях;
- охарактеризовать творческий процесс композитора, обозначив его этапы.

Объектом исследования является наследие А. К. Лядова. **Предметом исследования** служит творческий архив композитора, закономерности формирования которого во многом были связаны с особенностями авторского процесса сочинения.

Материалом исследования являются нотные автографы А. К. Лядова, а также корреспонденция композитора, воспоминания родных, друзей, учеников, статьи, опубликованные в современной композитору периодической печати.

Источниковая база исследования. В работе рассмотрены музыкальные рукописи, отдельные письма композитора и иные документы, сохранившиеся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (далее – ОР РНБ), Научно-исследовательском отделе рукописей Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (далее – НИОР СПбГК), Кабинете рукописей Российского института истории искусств (далее – КР РИИИ), Музее истории г. Боровичи и Боровичского края, Хоугтонской библиотеке Гарвардского университета в США. Также включены единичные документы, представленные во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры им. М. И. Глинки (далее – ВМОМК), Музее им. А. С. Аренского, С. В. Рахманинова и А. К. Лядова при Новгородском областном колледже искусств имени С. В. Рахманинова.

²⁸ Ромащук И. М. По страницам эскизов Лядова // Непознанный А. К. Лядов / Ред.-сост.: Т. А. Зайцева. Челябинск: МРІ, 2009. С. 94–105.

²⁹ Теплова И. Б. «В поисках древнейшей интонационной прародины»: новгородские записи народных песен // Непознанный А. К. Лядов / Ред.-сост.: Т. А. Зайцева. Челябинск: МРІ, 2009. С. 176–213.

³⁰ Зайцева Т. А. Фортепианное творчество Лядова (стилевые особенности и проблемы исполнительского воплощения): дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / Зайцева Татьяна Андреевна. Л., 1987. 178 с.

Теоретико-методологической основой диссертации послужил комплексный подход с применением различных **методов** общего и музыкального *источниковедения и текстологии* (в частности, труды Д. С. Лихачева, С. А. Рейсера, Б. В. Томашевского, А. Л. Гришунина, И. Ф. Петровской, М. Г. Арановского, Э. А. Фатыховой /ван Домбург/, П. Е. Вайдман, В. И. Антипова, М. В. Михеевой); *психологии искусства* (работы Л. С. Выготского, Я. А. Пономарева, Е. П. Ильина, А. Л. Галина, Л. Л. Бочкарева, М. Г. Арановского, А. И. Климовицкого, М. П. Блиновой, Е. В. Вязковой).

В исследовании был также использован *исторический подход* (с опорой на монографии о композиторе М. К. Михайлова, Н. В. Запорожец, сборники статей «А. К. Лядов», «Непознанный А. К. Лядов» и другие работы).

При рассмотрении особенностей музыкальных произведений композитора использованы *музыкально-аналитические методы*, а также *методы жанрового анализа* (работы Б. В. Асафьева, А. Д. Алексеева, Л. Е. Гаккеля, К. В. Зенкина, Т. А. Зайцевой, М. К. Михайлова, Н. В. Запорожец и другие).

Основные положения, выносимые на защиту:

- Творческий архив А. К. Лядова является основой для выявления особенностей его композиторского процесса.
- Документы творческого архива А. К. Лядова, отражающие данный процесс, охватывают, наряду с нотными, литературные источники, в которых авторские записи и пометы раскрывают особенности работы.
- Неравномерность творческого процесса А. К. Лядова не отразилась на формировании универсальных методов работы композитора. Это позволяет выделить для анализа стадии: *замысел – предварительная работа – оформление текста – работа над корректурой*.
- Традиционная классификация типов рукописей должна быть скорректирована при работе с документами А. К. Лядова. Наряду с предварительными и окончательными текстами в диссертации рассматриваются тексты печатные (корректуры и первые издания), где продолжается композиторская работа. Рукописи А. К. Лядова необходимо также анализировать с позиций характера вносимых изменений — правки творческого характера и правки технического характера.

Научная новизна состоит в том, что на данный момент это первое исследование, включающее в себя обобщенные представления о творческом архиве и творческом процессе А. К. Лядова.

В работе детально рассматриваются автографы композитора, среди которых образцы предварительного и окончательного текста. В числе рукописей выделяются особые типы: беловики с правкой технического характера, беловики с правкой творческого характера, а также редкие образцы корректур, зачастую служившие основой для установления последней авторской воли.

Изучение творческого процесса композитора дает возможность говорить об активной позиции А. К. Лядова. Работа над предварительным текстом, наличие авторских копий сочинений, обилие обработок русских народных песен, инструментовок сочинений других композиторов, шуточных музыкальных посланий друзьям указывает на его непрерывную композиторскую деятельность. Исследование же вспомогательных эпистолярных и мемуарных материалов дополняет выводы о методах работы композитора.

Теоретическая значимость определяется тем, что на основании изучения рукописного наследия композитора становится возможным уточнить понятие творческого архива в отношении деятельности А. К. Лядова, провести классификацию автографов композитора.

Кроме того, анализ известных лишь в рукописях небольших сочинений композитора (объемом в несколько тактов, но представляющих собой оформленные музыкальные мысли) допускает использование термина «микроминиатюра» в контексте творческого наследия композитора.

На основе типологии музыкальных автографов, а также благодаря вспомогательным (эпистолярным и мемуарным) материалам в диссертации сформировано представление о творческом процессе А. К. Лядова, позволяющее выделить основные стадии работы композитора.

Практическая значимость проявляется в том, что, благодаря изучению рукописей, в научный обиход вводятся как оконченные сочинения, не упоминавшиеся до этого в списках созданного композитором (например, «Встреча Глазунову»), так и неоконченные произведения и переложения, а также и неизвестные ранее письма А. К. Лядова.

В исследовании дан список сочинений А. К. Лядова, составленный на основании его рукописного наследия, с указаниями мест хранения автографов. Представленные в диссертации материалы могут быть использованы в учебной и научной практике и способствовать дальнейшему изучению наследия композитора.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области исследования («История русской музыки» и «Музыкальная текстология») специальности 17.00.02 — «Музыкальное искусство».

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивалась применением исторического и текстологического методов исследования.

Диссертация проходила поэтапное обсуждение на кафедре истории русской музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Материалы диссертации опубликованы в одиннадцати научных статьях. Также некоторые результаты работы нашли отражение в докладах, подготовленных к научным конференциям студентов и аспирантов «Музыкальный автограф» (Санкт-Петербург, СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2011–2013), Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности. V Всероссийская

научно-практическая конференция (Череповец, ЧГУ, 2011), «Музыкальная культура глазами молодых ученых». IX Международная научно-практическая конференция (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2013), а также к XIX Чтениям отдела рукописей (Санкт-Петербург, СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2017).

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения и трех Приложений. В **Главе 1 «Творческий архив А. К. Лядова»** рассматривается наследие А. К. Лядова по материалам сохранившихся нотных автографов. В **Главе 2 «Творческий процесс А. К. Лядова»** анализируются общие проблемы творческого процесса, а также дается характеристика каждой из его стадий. В **Заключении** обобщаются итоги исследования, формулируются основные выводы. В **Приложении А** даны материалы, характеризующие стадии творческого процесса в работах по общей психологии, психологии науки и искусства, музыковедческих трудах. **Приложение Б** представляет собой общий список произведений композитора, сохранившихся в рукописях, с указаниями мест хранения. **Приложение В** включает описание нотных рукописей А. К. Лядова, представленных в НИОР СПбГК, КР РИИИ, ОР РНБ.

Основное содержание работы

Во **Введении** даны краткие представления о фигуре А. К. Лядова, затрагивается проблема его творческого метода, подчеркнута необходимость обращения к рукописям композитора при изучении его творческого процесса. Во Введении обоснована актуальность темы, дан обзор литературы, обозначены цели и задачи исследования, выявлена теоретико-методологическая основа, указаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Глава 1. Творческий архив А. К. Лядова. На основе рукописей рассматривается наследие композитора, дается дифференциация музыкальных автографов, а также иных источников, входящих в состав творческого архива Лядова.

Глава 1 включает четыре параграфа.

В § 1. *Обзор творческого наследия* приведена краткая характеристика сочинений А. К. Лядова, сохранившихся в рукописях. Произведения разделены на две группы: созданные непосредственно Лядовым и коллективные сочинения.

Большую часть наследия композитора составляют фортепианные пьесы. В творческом архиве А. К. Лядова активно представлена фортепианная музыка разных жанров: от излюбленных композитором прелюдий, мазурок и этюдов, программных сочинений различной направленности, крупных вариационных циклов до полифонических сочинений, переложений собственных произведений, шуточных опусов.

Оркестровые опыты А. К. Лядова сохранились в рукописях в более скромных объемах. Среди полных партитур сочинений: Скерцо, ор. 16 (ВМОМК. Ф. 65. № 1); Полонез памяти А. С. Пушкина, ор. 49 (ОР РНБ. Ф. 449. № 1); «Из Апокалипсиса», ор. 66 (КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 2. № 123); «Встреча Глазунову» (КР РИИИ. Ф. 2. Оп. 2. № 119). Наиболее известные сочинения композитора: «Баба-Яга», ор. 56, «Волшебное озеро», ор. 62, «Кикимора», ор. 63 представлены лишь в виде предварительных записей. Выделяются также инструментовки Лядова как собственных сочинений, так и произведений других композиторов, в частности, А. Г. Рубинштейна, М. П. Мусоргского, Р. Шумана.

Камерно-вокальная, вокально-симфоническая и хоровая музыка представлена в архиве А. К. Лядова отдельными сочинениями. В их числе — Романс (ор. 1 № 3); Детские песни, ор. 14 и ор. 22, выпускная кантата «Заключительная сцена из “Мессинской невесты” по Ф. Шиллеру», ряд хоровых произведений, имевших, преимущественно, прикладное значение. Особое место занимают малоизвестные вокальные и хоровые духовные сочинения.

Обращает на себя внимание обилие обработок русских народных песен, представленных разными типами записей. Среди них — сборники песен, авторские переложения для голоса или хора, как а cappella, так и в сопровождении фортепиано, ансамбля инструментов или оркестра.

Выделяются также полифонические произведения, создававшиеся, вероятно, в автодидактических целях, а также как подспорье в педагогической деятельности. Часто они представлены в виде предварительных записей и ориентированы, скорее всего, на различные составы исполнителей.

Коллективное творчество также нашло отражение в рукописях А. К. Лядова. Практически все сочинения, соавтором которых он выступал, представлены в творческом архиве композитора. Коллективная музыка имела преимущественно прикладное значение. Сочинения создавались в качестве музыкальных шуток, подарков, или служили данью памяти. В творческом архиве композитора представлены рукописи коллективных сочинений для квартета, для фортепиано (в две, три и четыре руки) и для оркестра (в том числе, опыты коллективной инструментовки).

В § 2. *Особенности творческого архива* подчеркивается, что обращение к источникам представляет собой неотъемлемую составляющую в изучении наследия автора. Документы, как известно, способны раскрыть историю становления произведения, дать возможность проанализировать особенности его возникновения. Наличие определенной стадийности в работе любого автора позволяет дифференцировать его документы. Опираясь на опыт предшествующих исследователей, в частности, П. Е. Вайдман, В. И. Антипова, М. В. Михеевой, становится возможным создание единой системы описания архива художника, как свода документов и иных памятников жизни творца. Понятие «творческого архива» определяется как совокупность нотных и литературных источников, сохранивших сведения о

творческом процессе композитора и включающих нотные образцы его произведений. Кроме того, указываются основные места хранения документов, имеющих отношение к творческой деятельности А. К. Лядова.

§ 3. *Нотные рукописи* посвящен нотному архиву композитора. В нем дается принятая в музыкальной текстологии классификация типов рукописей: предварительный текст (набросок, эскиз, черновик) и окончательный текст (беловик). Каждый из этих типов связан с определенным этапом творческого процесса автора. Обращение к автографам свидетельствует о предпочтениях композитора, возникающих в процессе работы над произведением: необходимость ведения предварительных записей, или же наоборот, склонность к единовременному созданию полного текста.

На основе рукописей А. К. Лядова возникает возможность говорить об уточненной классификации его автографов и прижизненных изданий в зависимости от стадии творческого процесса:

1. *предварительный текст:*

- набросок,
- эскиз,
- черновик;

2. *окончательный текст:*

- беловик с правкой творческого характера³¹,
- беловик с правкой технического характера или без нее³²;

3. *печатный текст*³³:

- авторская корректура,
- первое издание.

Кроме того, указываются такие типы рукописей, возникновение которых было связано с повторным обращением к сочинению. К ним относятся: *авторские копии, автографы на память*, а также автографы различного типа, выполненные в качестве дидактического материала (*учебные работы автора*³⁴).

Анализ творческого наследия А. К. Лядова производится на основании обозначенных типов автографов. Сохранившиеся рукописи позволяют говорить об особенностях творческой работы композитора и по-новому осмыслить его творческий метод.

Наброски сочинений А. К. Лядова обнаруживаются в записных книжках и на отдельных листах. Выполнены они преимущественно поспешно (об этом свидетельствует характер записи) и часто носят

³¹ Предлагаемый нами рабочий термин.

³² Предлагаемый нами рабочий термин.

³³ Данные типы документов не относятся к числу нотных рукописей. Выделение обусловлено их значимостью в творческом процессе композитора.

³⁴ Термин Э. А. ван Домбург. См. об этом: *Домбург Э. А., ван.* Текстология в отечественном музыкознании: история, теория, практика». СПб.: Астерион, 2011. С. 58.

случайный характер. В качестве орудий письма композитор использует черные чернила или простой карандаш.

Среди набросков композитора сохранились записи для фортепиано и для оркестра. Нередко последние были выполнены в виде клавира или в форме редуцированной партитуры. Кроме того, в записях композитора иногда встречаются остающиеся пока неизвестными произведения, которые не содержат каких-либо комментариев автора.

Эскизы представлены по большей части в нотных записных книжках композитора. Иногда встречаются записи, выполненные на отдельных листах бумаги различными орудиями письма. Они нередко снабжены авторскими пометами различного характера, касающимися как непосредственно работы над произведением, так и собственной оценки написанного. В эскизах Лядов, как правило, «примеряется» к материалу, ищет возможные звуковые сочетания, работает с фактурой, уделяет внимание ритмическому оформлению текста. Одновременно с этим ряд авторских записей выполнен «крупными мазками». Такие образцы призваны обозначить лишь главное – то, что не должно быть упущено из виду при возможной дальнейшей прицельной работе.

Черновики А. К. Лядова сохранились в сравнительно небольшом количестве. Причиной этому, вероятно, послужило длительное вынашивание в сознании музыкального материала. На бумаге во многих случаях сочинение появлялось лишь в окончательном или приближенном к нему, виде. Кроме того, определенную роль могло сыграть нежелание автора «демонстрировать» в какой-либо форме свой творческий процесс окружающим. К ведению черновых записей Лядов обращался преимущественно при работе над фортепианными произведениями, а также при создании обработок русских народных песен; черновики оркестровых сочинений сохранились в меньшем объеме. Ведение черновых записей могло быть непоследовательным. К работе над одним и тем же сочинением композитор мог возвращаться несколько раз.

Обращение к нотному архиву А. К. Лядова дает возможность увидеть значимость для композитора предварительной работы. Многообразие набросков, эскизов, черновиков указывает на то, что Лядов во многих случаях вел активную работу на бумаге. Предварительные записи композитора зафиксированы в рабочих нотных тетрадях и на отдельных листах. Если наброски Лядова носили в большей мере случайный характер и появлялись эпизодически, то ведение эскизов и черновиков становилось важной частью в работе над произведением. Благодаря предварительным записям оказывается возможным не только увидеть процесс работы Лядова над известными сочинениями, но и познакомиться с проектами, которые были задуманы, но не получили своего завершения (например, опера «Зорюшка», балет «Лейла и Алалей», сюита «Легенды»).

Особую значимость в процессе творческой работы А. К. Лядова приобретало оформление текста. Большая часть рукописей композитора внешне составляет впечатление беловика. Однако при ближайшем

рассмотрении автографов становится очевидным, что не все тексты, каллиграфически записанные в целостном виде и даже снабженные типографскими пометами, представляют собой окончательный вариант произведения. Отдельные рукописи композитора подвергались дальнейшей авторской правке, возвращаясь постепенно в статус черновика. Ряд беловых рукописей, несмотря на полноту записей, оказывался лишенным исполнительских обозначений, которые композитор часто проставлял лишь в корректуре. И лишь единичные автографы являлись беловиками в безоговорочном понимании смысла слова.

Это обстоятельство позволило говорить о наличии двух разновидностей беловиков в архиве Лядова: *беловиков с правкой творческого характера*, отразивших следы активной авторской работы (например, Две пьесы, ор. 24; «Куколки», ор. 29, «Музыкальная табакерка», ор. 32 в переложении для инструментального ансамбля); и *беловиков с правкой технического характера или без нее*, где исправления вносились преимущественно с целью совершенствования внешнего вида записи (например, «На лужайке», ор. 23, Две фуги ор. 41, Баркарола, ор. 44).

В архиве А. К. Лядова важное место занимают печатные тексты: корректуры и первые издания. Отметим особую роль корректур собственных сочинений в период сотрудничества композитора с фирмой М. П. Беляева. Будучи ее штатным корректором, Лядов имел возможность вносить изменения в произведения вплоть до их публикации.

Однако исследование авторских корректур затруднено: на данный момент известны лишь корректуры симфонической картины «Из Апокалипсиса» (НИОР СПбГК. № 6153). Большинство корректур, хранившихся в издательстве М. П. Беляева, было утеряно во время Второй мировой войны.

В ряде случаев единственными источниками, которые в полной мере способны отразить окончательную авторскую волю, являются первые издания сочинений.

Указанные типы автографов, в частности, наброски, черновики и беловики, были характерны не только для собственных сочинений А. К. Лядова, но возникали и при его обращении к инструментовкам произведений других композиторов, обработкам русских народных песен в зависимости от стадии творческого процесса.

В архиве композитора сохранились также рукописи *учебных работ*, появлявшиеся, вероятно, как в педагогических целях, так и для совершенствования собственного письма, *авторские копии* сочинений и *автографы на память*, возникавшие в качестве неких музыкальных подарков друзьям.

В § 4. *Литературные источники* затрагивается проблема существования не только документов, непосредственно отразивших творческую волю автора в нотных рукописях, но и косвенных источников: писем, воспоминаний современников, статей в периодической печати, где сохранились упоминания об особенностях работы А. К. Лядова, а также

нотные образцы. В письмах могли появляться наброски и черновики сочинений (например, отрывок «Хвалите Господа с небес» из Обихода, ор. 61, записи темы и первой вариации из Вариаций на тему М. И. Глинки, ор. 35), авторские копии, например, обработок русских народных песен, которые композитор мог высылать своим коллегам, автографы на память, часто выполнявшие роль шуточных музыкальных интермедий внутри текста. Органы периодической печати в статьях, посвященных жизненному и творческому пути Лядова, могли размещать факсимиле набросков (например, Колыбельной из Детских песен, ор. 22) и отдельных сочинений композитора (например, Трех русских народных песен, 1912). Литературные источники выполняют важную дополняющую функцию. Благодаря им становится возможным говорить о творческом архиве не только как о собрании документов, непосредственно отразивших на нотной бумаге процесс создания произведения, но и как о комплексном явлении, воссоздающем, в том числе по косвенным свидетельствам, творческий процесс композитора.

В **Главе 2. Творческий процесс А. К. Лядова** рассматриваются особенности творческого метода композитора, выделяются основные стадии работы, присущие его созидательной деятельности.

Глава 2 состоит из четырех параграфов.

§ 1. *Творческий процесс и его стадии* посвящен общетеоретическим вопросам. В нем рассматриваются подходы к изучению творческого процесса с точки зрения фазного членения. В параграфе упоминаются концепции ученых-психологов XX века (А. Я. Пономарева, И. М. Гераимчука, А. Л. Галина и других); а также музыковедов, обратившихся к проблеме созидательного акта композитора (М. Г. Арановского, А. И. Климовицкого, Л. Л. Бочкаревой, Е. В. Вязковой, Н. М. Найко). В диссертации формирование представлений о творческом процессе А. К. Лядова происходит на основе материалов архива композитора.

В § 2. *Особенности творческого процесса А. К. Лядова* дается краткая характеристика личности композитора. А. К. Лядов предстает противоречивой натурой, склонной к замкнутости и интроверсии. Его высказывания о собственном творчестве можно встретить лишь в письмах и воспоминаниях узкого круга родных и друзей. Обремененный изнурительной педагогической деятельностью, занятый в делах издательства М. П. Беляева, в частности, корректурной работой, композитор страдал от нехватки времени для творчества. События жизни композитора, а также его внутренние качества способствовали тому, что процесс сочинения у Лядова протекал неравномерно. Периоды активности возникали исключительно вследствие внутренних побуждений, вдохновение главенствовало над систематическим трудом. Тем не менее, композитор, несмотря на своеобразие творческого метода, выработал определенные принципы работы, на что указывают рукописи его произведений и письма.

§ 3. *Этапы творческой работы* показывает, что творческий процесс А. К. Лядова был подчинен внутренним законам композиторского сознания, о чем говорят документы творческого архива. Основываясь на них,

становится возможным выделить этапы: замысел – предварительная работа – оформление текста – работа над корректурой.

Универсальность метода композиторской работы дает возможность различения указанных этапов в отношении большинства произведений, представленных в композиторском наследии. Обозначенные стадии олицетворяют образец идеальной структуры творческого процесса композитора. Но, поскольку проявления творчества сугубо индивидуальны и не поддаются строгой регламентации, в каждом отдельном случае возникают особые нюансы. В зависимости от сочинения та или иная фаза может обретать условный характер, иметь разную продолжительность и наполненность или отсутствовать.

В творческом процессе Лядова особое место занимал начальный этап: *формирование замысла*. И хотя замысел — это незримая форма бытования сочинения, ее рассмотрение становится возможным, благодаря сохранившимся документальным источникам (письмам, воспоминаниям). Кроме того, композиторская работа, в силу особенностей творческой личности, нередко ограничивалась лишь возникновением замысла. Стадия замысла в творчестве Лядова становилась неким рубежом, разграничившим сочинения автора на *задуманные, но нереализованные*, среди которых есть оперы и балеты, симфонические и камерные сочинения, фортепианные и вокальные произведения; а также *на задуманные и получившие завершение*.

Сочинения задуманные, но не реализованные сохранились, по большей части, в высказываниях композитора и воспоминаниях. К ним относятся также работы, нашедшие, помимо словесных описаний, воплощение в виде нотных записей автора. Эти образцы представляют значительную сложность в атрибутировании при отсутствии авторского комментирования.

К задуманным и получившим свое завершение сочинениям относятся произведения, созданию которых предшествовало предварительное обдумывание, и сочинения, вышедшие из-под пера композитора спонтанно.

К числу окончанных сочинений с предварительным обдумыванием относятся произведения, созданные под влиянием композиторской потребности (наиболее показательна в этом отношении авторская работа над собственными программными сочинениями), а также работы, создававшиеся Лядовым на заказ. Эта форма работы предполагала обсуждение деталей композитора с заказчиком, достаточно часто в письменной форме, потому ряд нюансов творческого процесса становился более понятным. В тех случаях, когда замысел произведения Лядова возникал спонтанно, произведения часто имели характер музыкальной шутки. Они не требовали длительного предварительного обдумывания, письменного обсуждения, и стадия замысла, в их случае, практически становилась нивелированной.

В творческом наследии А. К. Лядова сохранилось сравнительно небольшое число образцов *предварительной работы* над произведениями, что связано, возможно, с особенностями творческого метода композитора. Однако рукописи Лядова позволяют говорить о существовании стадии предварительной работы над сочинением, несмотря на многочисленные

высказывания современников о том, что запись произведений выполнялась композитором сразу же начисто. В числе источников, отразивших бытование данного этапа работы, — литературные материалы (либретто, сценарные планы, программы) и музыкальные рукописи (наброски, эскизы, черновики).

Сохранившиеся в творческом архиве композитора предварительные документы имеют различный характер. Некоторые из них фиксировали моментально возникшую музыкальную мысль (например, набросок детской песни «Репка», ОР РНБ. Ф. 449. № 39; а также наброски, приведенные А. В. Оссовским³⁵). Ряд записей создавался в качестве напоминаний при обдумывании произведения, отражая сжатое изложение значимого материала (например, эскизы «Волшебного озера», ОР РНБ. Ф. 640. № 1212; набросок «Кикиморы», ОР РНБ. Ф. 449. № 38). Отдельные автографы предполагали предварительное вынашивание и работу с материалом (например, эскизы Этюда и Прелюдии № 3 из ор. 40, ОР РНБ. Ф. 449. № 39; наброски, эскизы, черновики коллективных «Парафраз», ОР РНБ. Ф. 640. № 1216-1219). Однако точно определить природу записи возможно далеко не всегда.

В документах данного типа часто проявлялась авторская работа: апробирование материала путем организации его в определенные музыкальные формы, а также оттачивание уже сложившихся тематических комплексов, проверка звуковых сочетаний и ритмоформул, иногда сопровождавшаяся автокомментированием.

Отдельную группу в числе предварительных записей составляют незавершенные рукописи неоконченных, в большинстве своем, неизвестных произведений Лядова. Они отличаются по характеру выполнения, по полноте и масштабам записи, и часто не дают возможности в полной мере судить о степени готовности произведения, о его жанре.

На стадии предварительной работы возникали также нематериальные формы работы художника, связанные с импровизацией за фортепиано. Несмотря на активную работу, происходившую в сознании и на бумаге, прекрасно владевший роялем Лядов часто при сочинении обращался к инструменту. Он не записывал найденные за фортепиано темы, а удерживал и накапливал их в сознании, выбирая впоследствии оптимальный вариант, становившийся темой произведения.

Стадия окончательного оформления текста играет ведущую роль в процессе творческой работы А. К. Лядова. Чаще всего произведения становились известными именно на этом этапе, что связано с принципами работы композитора. Его размышления облекались в письменные формы, являя собой квинтэссенцию раздумий над произведением.

Окончательная фиксация нотного текста возникала как логическое продолжение и результат предшествующей авторской работы, а также как факт реализации на бумаге произведения, родившегося одномоментно.

³⁵ Письма А. К. Лядова к А. В. Оссовскому // Русская музыкальная газета. 1916. № 11. Стлб. 239–240.

Сочинения, окончательному оформлению которых предшествовала предварительная работа, составляют достаточно большую часть творческого архива А. К. Лядова. Однако часто появление цельной и завершенной записи текста не предварялось какими-либо письменными материалами, а сопровождалось активной мыслительной работой и импровизированием за инструментом. Но нередко конечная запись становилась результатом кропотливой предшествующей работы с набросками, эскизами и черновиками.

На этом этапе произведения могли быть оформлены детально и безупречно: содержать окончательный текст сочинения с редуцированной нюансировкой, а также представлять собой черновую запись произведения в полном виде или же конечную, не предназначенную для дальнейшей проработки версию, полученную в результате черновой работы с предполагавшимся беловиком. И если создание черновика служило определенным этапом в становлении облика сочинения перед появлением беловика, то форма беловика с правкой творческого характера отражала окончательный текст произведения, который предоставлялся в издательство.

Для ряда произведений Лядова характерно наличие предварительных записей. Их тип в каждом случае варьировался от небольших набросков и эскизов до развернутых черновиков. Но при этом в творческом архиве Лядова не сохранилось документов, отражавших бы трехступенчатый принцип работы: «набросок – черновик – беловик».

К сочинениям, окончательная работа над которыми сопровождалась обращением к предварительным материалам, относятся, в частности, произведения, зафиксированные в нотном альбоме композитора (например, Прелюдия ор. 36 № 2, ОР РНБ. Ф. 449. № 39; Мазурка, ор. 38, ОР РНБ. Ф. 449. № 39).

Сочинения, записанные одномоментно, представляют собой, как отмечалось, композиторские экспромты преимущественно шуточного и поздравительного характера. Масштабы таких сочинений могли варьироваться от микроминиатюры до миниатюры.

Нередко музыкальные шутки и славильные произведения возникали у композитора исподволь, во время работы над серьезными замыслами. Но ряду сочинений предшествовали черновики, предполагавшие дальнейшую беловую работу, связанную с каллиграфическим оформлением (например, черновые автографы «Шествия из № 52 в 50-й», НИОР СПбГК. № 1717; коллективных «Славлений, исполненных в 25-летний юбилей Н. А. Римского-Корсакова 22 декабря 1890 года», НИОР СПбГК. № 1730, 1731).

Стадия окончательного оформления текста завершала авторскую работу с рукописью сочинения.

Стадия корректуры имела большое значение для А. К. Лядова, в особенности с 1888 года, когда большая часть сочинений композитора начала печататься в издательстве М. П. Беляева. Оканчивая работу над беловиком, композитор нередко намеренно не вносил определенные детали в текст

(преимущественно это касалось нюансировки), указывая, что проставит недостающее при корректуре. Таким образом, лядовские корректуры стали еще одним вариантом текста на пути к его изданию.

Условно заключительным этапом творческого процесса можно считать *оценочное восприятие* произведения, особенно важное для натуры художника, тяжело относившегося к критике, остро реагировавшего на публичное восприятие его музыки. Недоброжелательные замечания неоднократно служили причиной уничтожения композитором своих рукописей, и автограф сочинения мог быть утерян еще до сдачи его в печать. Положительная же оценка, напротив, могла служить дополнительным стимулом к творчеству.

§ 4. *Работа над произведениями других авторов* обращен к особенностям творческого процесса А. К. Лядова при инструментовке сочинений других композиторов. Сохранившиеся сведения о работе над инструментовками минимальны. Места хранения ряда рукописей остаются неизвестными.

В нашей работе рассмотрены случаи обращения А. К. Лядова к творчеству А. Г. Рубинштейна. Лядовым была выполнена оркестровка Сарабанды, ор. 38, четырех пьес из сборника *Miscellanees*, ор. 93: Менуэт, Колыбельная, Серенада, «У окна», предположительно, оперы «Дети степей». Другой фигурой, неоднократно привлекавшей внимание Лядова, был М. П. Мусоргский. Лядов работал над оркестровкой оперы «Сорочинская ярмарка» и «Песни о блохе».

В результате анализа документальных источников и рукописей композитора замечается, что методы работы по отношению к таким сочинениям были схожими с теми, которые Лядов применял в отношении собственных опусов.

В **Заключении** подводятся итоги исследования. Обращение к творческому наследию А. К. Лядова с позиций источниковедческо-текстологического подхода представляется важным этапом в процессе изучения его композиторской деятельности. Благодаря сведениям, полученным в результате анализа рукописей композитора, охватывающих произведения практически всех жанров, а также различного рода мемуарных материалов, становится возможным создать общие представления о творческом архиве А. К. Лядова и затронуть более сложную проблему, связанную с созидательным процессом художника.

В числе музыкальных документов творческого архива были выделены предварительные и окончательные тексты сочинений А. К. Лядова, а также печатные источники. Анализ творческого архива показал значимость ведения предварительных записей для композитора. Беловые автографы выявили необходимость их дифференциации, условно, на *беловики с правкой творческого характера* и на *беловики с правкой технического характера*. Значимую роль в случае изучения творчества А. К. Лядова приобрело исследование корректур как документов, отразивших последнюю волю автора.

На основе творческого архива стал возможен анализ процесса сочинения композитора и его особенностей. В работе определены отдельные методы и стадии творческой работы (замысел – предварительная работа – оформление текста – корректура). Кроме того, на основании изученных материалов стало возможным сделать выводы относительно творческой активности А. К. Лядова.

При дальнейшем обращении к творчеству А. К. Лядова несомненную важность составляет не только расширение представлений о творческом архиве художника за счет привлечения новых архивных материалов, но и доскональное изучение предварительных рукописей, сохранившихся в творческом архиве А. К. Лядова, и их атрибутирование; исследование открывшихся в ходе работы автографов малоизвестных сочинений композитора. Отдельного исследования требуют ранее не публиковавшиеся эпистолярные материалы Лядова, которые не только дают представление о его личности, но и характеризуют особенности творческой деятельности, а также неизданные статьи и воспоминания о композиторе. Анализ же творческого процесса в полной мере станет возможным в дальнейшем: затронутые в настоящей работе моменты могут быть уточнены и дополнены. Изучение созданного Лядовым посредством обращения к его автографам способствует приближению к личности выдающегося музыканта, стремившегося в своем творчестве «так сделать, чтобы каждый такт радовал»³⁶.

Публикации по теме диссертации:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:

1. *Казунина А. С.* Автографы А. К. Лядова в Хоугтонской библиотеке (США) // Университетский научный журнал (филологические и исторические науки, археология и искусствоведение). – 2016. – № 21. – С. 148–160.
2. *Казунина А. С.* Музыкальные шутки и подарки А. К. Лядова (о рукописях коллективных сочинений) // Opera musicologica. – 2017. – № 2. – С. 35–51.
3. *Казунина А. С.* Рукописи музыкальных шуток-монограмм А. К. Лядова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 8. – Тамбов: Грамота. – С. 90–95.
4. *Казунина А. С.* Эпистолярный эпизод «бурного лета» (о письмах А. К. Лядова в Великом Новгороде) // Музыковедение. – 2016. – № 11. – С. 3–10.

³⁶ Из писем // Лядов А. К. СПб.: Композитор, 2005. С. 134.

Публикации в других изданиях:

1. *Казунина А. С.* Документы А. К. Лядова в Музее истории г. Боровичи и Боровичского края // Новая наука: от идеи к результату (Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции 22 сентября 2016 г.). В 2-х частях. Ч. 2 / Отв. ред.: И. Н. Пилипчук. – Стерлитамак: Агенство международных исследований, 2016. – С. 169–176.
2. *Казунина А. С.* Жизнь для искусства (о рукописном наследии А. К. Лядова) // Musicus. – 2014. – № 3. – С. 3–7.
3. *Казунина А. С.* Письма А. К. Лядова к М. П. Беляеву (по материалам КР РИИИ и НИОР СПбГК) // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения, инновации (сборник статей победителей международной научно-практической конференции «Современные технологии: актуальные вопросы, достижения, инновации», состоявшейся 27 сентября 2016 г. в г. Пенза) / Отв. ред. Г. Ю. Гуляев – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016. – С. 125–159.
4. *Казунина А. С.* По страницам рукописей ненаписанных произведений (об опере «Зорюшка» и балете «Лейла и Алалей» А. К. Лядова) // Научная дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения, инновации (сборник статей победителей международной научно-практической конференции, состоявшейся 28 сентября 2016 г. в г. Пенза) / Отв. ред.: Г. Ю. Гуляев. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2016. – С. 331–342.
5. *Майорова (Казунина) А. С.* А. К. Лядов и А. Г. Рубинштейн: к истории творческих отношений // Musicus. – 2013. – № 3. – С. 3–8.
6. *Майорова (Казунина) А. С.* А. К. Лядов и М. Метерлинк: точки соприкосновения // Проблемы фундаментальной подготовки в школе и вузе в контексте современности. Вып. 5 / Ред.-сост.: А. Е. Новиков. – Череповец: ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2013. – С. 82–86.
7. *Майорова (Казунина) А. С.* А. К. Лядов и М. П. Мусоргский: точки творческого взаимодействия // Музыкальная культура глазами молодых ученых: Сборник научных трудов. Вып. 9 / Ред.-сост.: Н. И. Верба. – СПб.: Астерион, 2014. – С. 48–53.