

УДК 78.071.1

DOI: 10.48164/2713-301X_2023_11_52

Ли Сию

Москва

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
vemirim@gmail.com

НАУЧНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА А.К. ГЛАЗУНОВА

Периодизация творческой деятельности русского композитора Александра Константиновича Глазунова (1856 – 1936) остается среди ученых-музыковедов предметом дискуссий. В настоящем исследовании, которое носит обобщающий характер, уточняются отдельные эпизоды профессиональной биографии музыканта, особенности трансформации стилистики его произведений под влиянием различных факторов. Автор статьи предпринимает попытку переосмыслить периодизацию музыкального творчества А.К. Глазунова, учитывая при этом нелинейный характер эволюции академизма и проявление новаторства.

Ключевые слова: А.К. Глазунов, музыка Серебряного века, музыкальный стиль, периодизация музыкального творчества, музыкальное новаторство, джаз.

Периодизация творчества выдающегося русского композитора А.К. Глазунова (1856 – 1936) имеет большое научное значение, поскольку позволяет оценить его реальный вклад в отечественную и международную музыкальную культуру. Осмысление этапов профессиональной эволюции музыканта дает возможность уточнить хронологию факторов, на него повлиявших, и проследить изменение стилистики отдельных произведений. В той или степени жизнь и творчество композитора изучали такие музыковеды, как В.М. Беляев [1], Н.В. Винокурова [2], О. Владимирова [3], О.И. Куницын [4], А.С. Курцман [5], В.В. Лелеко, В.Д. Лелеко [6], И.Ю. Проскурина [7], Н.А. Рыжкова [8], Э.А. Фатыхова [9] и др.

В основу рассматриваемой периодизации, состоящей из пяти этапов (вместо трех, ранее предложенных другими авторами), положена трансформация динамики музыкального стиля и поиск новых форм в каждый период творчества композитора: юношеский, переходный, зрелости, «директорский» и зарубежный. Каждый из них ознаменовался многочисленными творче-

скими достижениями (преемственными и последовательными, ярко индивидуальными в своем смысловом наполнении), получил отражение в письмах и воспоминаниях¹.

1. Юношеский период (1881 – 1886). Громкая и максимально успешная заявка Александра Глазунова на видное место в когорте отечественных композиторов новой русской музыкальной школы была обусловлена не только природным талантом, но и существенной ролью в его формировании таких выдающихся музыкантов, как М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков. Немаловажным фактом стало то, что А.К. Глазунов с детства воспитывался на принципах, которые исповедовали члены «Могучей кучки» (А.П. Бородин, Ц. Кюи и др.). Главным сочинением периода явилась Первая симфония, позволившая найти таланту А.К. Глазунова своего почитателя (М.П. Беляева), без кото-

¹ См.: Автографы А.К. Глазунова в фондах Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки: кат.-справ. / сост. Е.К. Антипова; ред. В.Л. Киселев. Москва: Совет. композитор, 1968. 74 с.; Глазунов А. Письма, статьи, воспоминания. Москва: Музгиз, 1958. 550 с.

рого карьера юного композитора, безусловно, сложилась бы иным образом.

2. Переходный период (1886 – 1893) – творческий кризис и поиск композиторской уникальности. В это время в музыкальном стиле композитора обнаружилось, с одной стороны, стремление достичь непрерывности музыкального развития полифоническими средствами, с другой – нарочитая пестрота в использовании выразительных средств. Принципиальным для формирующегося музыкального стиля А.К. Глазунова стало влияние П.И. Чайковского и С.И. Танеева. При этом он отдалился от музыкальных принципов «Могучей кучки», стремясь освоить наследие иных, в том числе зарубежных, мастеров (Л.В. Бетховен, Р. Вагнер, Ф. Шопен, Ф. Лист и др.), что значительно расширило музыкальный кругозор и композиторскую оснащенность музыканта.

Сложные искания сочетались с напряженной творческой работой А.К. Глазунова, занятиями дирижерской деятельностью. В указанный период было создано 23 оригинальных музыкальных произведения (2 симфонии, 13 симфонических сочинений для оркестра, множество пьес для фортепиано, квартеты, квинтет, сюита и др.). Можно рассматривать данный этап творчества как время обретения собственного музыкального стиля¹ и освоения новых для композитора музыкальных жанров². Своеобразным рубежом стала Симфония № 4 *Es-dur* op. 48, во многом предопределившая зрелый инструментальный стиль композитора. Известный «академизм» был обогащен поисками свежих гармонических

красок, эффектов инструментовки, экспериментами в области новых форм, жанров. Постепенно формировалось качественно иное, нежели прежде, музыкальное мышление А.К. Глазунова, обусловившее его значимость как выдающегося русского музыканта, творившего на переломе эпох.

3. Зрелый период (1893 – 1905) – вершина творчества. В этот достаточно длительный промежуток времени обнаружилась особая композиторская «плодовитость» А.К. Глазунова. Всего им было написано 36 оригинальных сочинений, в том числе 5 симфоний, 3 балета, две фортепианные сонаты, концертные миниатюры (два Концертных вальса для симфонического оркестра). Этот период характеризовался широким жанровым разнообразием, представленным симфоническими, инструментальными, камерными, хоровыми, фортепианными, вокальными, балетными произведениями, а также высоким уровнем композиторского мастерства, отразившимся в музыке, великолепной по своей красоте.

Эволюция стиля А.К. Глазунова происходила на фоне интенсивных процессов, протекавших в русской культуре на рубеже веков. Особый интерес представляют художественные искания крупнейших деятелей российской культуры – литераторов, поэтов, художников. Так, Л.Н. Толстой в этот период перешел от большой эпической формы к народным рассказам, небольшим повестям и пьесам. А.П. Чехов достиг совершенства в жанре короткого рассказа, а затем обратился к драматургии. Аналогичный поворот произошел в литературном творчестве А.М. Горького, устремившегося навстречу Мельпомене от романтических рассказов и ритмической прозы. Жанровые искания, совершенно другой тип композиции, новые принципы работы с цветом находим у художников начала XX в. («мирискусники» А. Бенуа, Л. Бакст и др., члены «Союза русских художников» К. Юон, А. Архипов, И. Грабарь и др.).

¹ Творческое отношение к «строгим» правилам музыкальной науки, тяготение к полнозвучности фортепианного и оркестрового письма, погружение в стилистику русских величайших песен, увлечение испанской музыкой и др.

² «Характеристическая сюита» op. 9 для симфонического оркестра, сюита «Пять новеллет» op. 5 для струнного квартета, Восточная рапсодия op. 29 для симфонического оркестра, симфонический эскиз «Славянский праздник» для симфонического оркестра op. 26а, симфоническая картина «Кремль» op. 30, фантазия для оркестра «Море», «Шопениана» op. 46 и др.

А.К. Глазунов проложил путь новым формам и жанрам, до него не типичным для русской музыки. Для симфонического оркестра он создал фантазию «От мрака к свету» ор. 53, сюиту «Из средних веков» ор. 79, Балладу ор. 79. Вслед за художниками и литераторами композитор обратился к музыкальной сцене. Три балета А.К. Глазунова, среди которых знаменитая «Раймонда», вошли впоследствии в сокровищницу музыкального искусства. Неслучайно исследователь Н.В. Винокурова констатировала, что именно «балетная музыка этого периода относится к наиболее востребованной в мировой культуре XX–XXI вв.» [2, с. 202].

4. «Директорский» период (1905 – 1928) представлен разноплановой деятельностью, при которой сочинение музыки приходилось совмещать с музыкально-общественной работой. А.К. Глазунов сделал многое для популяризации творчества А.К. Лядова и Н.А. Римского-Корсакова, трудился над систематизацией и публикацией их наследия. Он продолжал заниматься дирижерской практикой, осваивал роль публициста, администратора, будучи на посту профессора и директора Санкт-Петербургской консерватории, концептуально выстраивал музыкальное академическое образование.

В сложное для России политическое время А.К. Глазунов создал 24 музыкальных произведения, среди которых такие разноплановые работы, как «Карельская легенда» ор. 99, Струнный квартет № 6 ор. 106, «Царь Иудейский» (к драме К. Романова) ор. 95, Парафразы на гимны союзных держав ор. 96 и многие другие.

Необходимо особо отметить практику постижения А.К. Глазуновым опыта искусства символистов, нашедшую отражение в музыке к хореографической миниатюре «Вступление и пляска Саломеи (музыка к драме “Саломея” О. Уайльда)» ор. 90, где творчество композитора было вдохновлено объединяющим началом

режиссуры В.Э. Мейерхольда, хореографии М.М. Фокина, дизайна костюмов Л.С. Бакста и игры И.Л. Рубинштейн, вобрав энергию движения, пластики, цвета, декора, сценографии и костюма. Музыка в «Саломее» сочетает в себе изысканность мелодики, красочность гармонии и богатство инструментовки. Выразительная и контрастная гамма образов обусловила соответствующий выбор музыкально-языковых средств.

Новаторством музыкального языка отличается также симфоническая музыка данного периода, особенно Восьмая симфония *Es-dur* ор. 83¹. Вот что о ней писал брату известный критик В.В. Стасов: «Что меня совсем-совсем поразило, просто наголову разбило. Это *Andante* из 8-й симфонии, ещё не законченной. Это вот *Andante* что-то такое, что Глазунов никогда ещё не сочинял. Это страшная трагедия. Колоссально удручающая, раздавливающая! Ново – оригинально – до бесконечности. Изумительное *Andante*! Да, Глазунов ещё ничего подобного, ничего в этом роде не сочинял до сих пор. Это вещь просто великая!»². Оценивая Шестой квартет ор. 106 *B-dur*, Б.В. Асафьев писал о «сосредоточенной выразительности, отвечающей камерному стилю» А.К. Глазунова [10, с. 168–169].

Эти музыкальные новации стали предтечей открытий А.К. Глазунова, совершенных композитором в завершающем заграничном периоде его творчества, подготовленном всем ходом русской жизни, развитием русской культуры и свидетельствовавшем о могучем потенциале профессионального дарования композитора.

5. Заграничный период (1928 – 1936) можно рассматривать как завершающий этап философских и музыкально-стилевых исканий А.К. Глазунова. Общеизвестно, что за границей рус-

¹ Глазунов А.К. Музыкальное наследие. Исследования. Материалы. Публикации. Письма: в 2 т. Т. 2 / под ред. Ю.В. Келдыша и др. Ленинград: Музгиз, 1960. С. 79–84.

² Стасов В.В. Письма к родным. Т. 3, кн. 1. Москва, 1962. С. 142.

ская творческая интеллигенция тяжело переживала разлуку с родным отечеством. Поражает стойкость воли композитора в сочетании с проявлением его жизнеутверждающей любви к искусству, нашедшие «выход» в музыке. В сложных жизненных обстоятельствах за относительно небольшой временной промежуток он создал выдающиеся музыкальные произведения, в том числе два струнных квартета (op. 106 и 107), *Concerto ballata* для виолончели с оркестром (op. 108), Концерт для саксофона с оркестром (op. 109).

Духовно-нравственные искания А.К. Глазунова в эмиграции можно рассматривать с позиции особой (культурной) значимости. Умудренный жизненным опытом и преисполненный искренней любовью к Отечеству, он решился на радикальный поступок в зрелом возрасте, что трансформировалось в его душе в физическую, но не духовную разлуку с Россией. Композитор продолжает работать, и это неизбежно отразилось на творческом почерке. Он освоил саксофон как инструмент иного музыкального стиля, открывающий иное «измерение» композиторского таланта. Мы не видим в его творчестве экзистенциального кризиса, наоборот, в камерных сочинениях «новаторство обретает новое звучание» [11, с. 10].

Обращение к саксофону кажется неожиданным. Произведения для данного инструмента расширили диапазон представлений о Глазунове-новаторе, а также его вкладе в диалог культур (академическое искусство и джаз). А.К. Глазунов был одним из первых русских композиторов, представителей академической традиции, обратившимся к саксофону в качестве солирующего и в составе камерного ансамбля¹. В 1930-е гг. это стало пионерским опытом в музыкальной практике.

В целом А.К. Глазунову удалось расширить границы понятия «академический стиль» в музыке. Своему другу в России М.О. Штейнбергу он писал о саксофонной музыке: «Эти инструменты очень звучны и сильны, и в оркестре даже покрывают обычные духовые инструменты. В духовом оркестре Национальной гвардии имеются превосходные солисты на саксофонах»². Созданные им в данный период произведения входят сегодня в репертуар выдающихся музыкальных солистов и коллективов.

Воспитанный в духе академической традиции, А.К. Глазунов всегда искал пути выхода за пределы строгой формы, выказывал стремление к новациям, осваивал новые средства выразительности, изучал специфику мало знакомых музыкальных инструментов. Представленная в статье периодизация творчества А.К. Глазунова позволяет по-новому взглянуть на его профессиональный путь, иначе осмыслить творческий потенциал композитора, к которому длительное время было отношение как к «исчерпавшему» внутренние возможности к 1905 году, обнаружить и осветить лакуны, поглотившие отдельные периоды творческой биографии музыканта, насыщенные жизненными перипетиями и перманентно развивающимся композиторским опытом.

¹ Квартет для четырех саксофонов (op. 109-bis), Концерт для альт-саксофона и струнного оркестра *E-dur*.

² Глазунов А.К., Балакирев М.А. Переписка / публ. А.С. Ляпуновой // Музыкальное наследство: сборники по истории музыкальной культуры СССР. Т. IV / редкол.: М.П. Алексеев и др. Москва: Музыка, 1976. С. 89.

Список литературы

1. Беляев В.М. Александр Константинович Глазунов: материалы к его биографии. Т. 1: Жизнь, ч. 1. Петербург: Гос. филармония, 1922. 144 с., 20 л. фронт., нот., портр.
2. Винокурова Н.В. Симфонии А.К. Глазунова и художественные тенденции конца XIX – начала XX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Красноярск, 2002. 26 с.
3. Владимирова О. А.К. Глазунов глазами современников и потомков // Музыкальная академия. 2006. № 1. С. 165-169.
4. Куницын О.И. Глазунов: о жизни и творчестве великого русского музыканта. Санкт-Петербург: Союз художников, 2009. 720 с., [8] л. ил., портр.
5. Курцман А.С. А.К. Глазунов. 2-е изд. Москва: Музыка, 1977. 126 с.
6. Лелеко В.В., Лелеко В.Д. А.К. Глазунов: личность и творчество // Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. 2015. № 4 [39]. С. 92-96.
7. Проскурина И.Ю. А.К. Глазунов в музыкальной культуре русского зарубежья: опыт исторической и стилевой реконструкции: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Москва, 2010. 27 с.
8. Рыжкова Н.А. Духовная музыка и Русская Церковь в жизни и творчестве А.К. Глазунова // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Музыкальное искусство христианского мира. 2007. Вып. 1 (1). С. 120-132.
9. Фатыхова Э.А. Нотные рукописи А.К. Глазунова: Опыт текстологического исследования: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2004. 24 с.
10. Асафьев Б.В. Глазунов: опыт характеристики. Ленинград: Светозар, 1924. 178 с.
11. Актисов В.Г. Произведения для саксофона в творчестве А.К. Глазунова: опыт текстологического и исполнительского анализа: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013. 23 с.

Сведения об авторе:

Ли Сию, аспирант факультета искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

ул. Б. Никитская, 3, стр. 1, Москва, 121069
vemirim@gmail.com

Дата поступления статьи: 20.03.2023

Одобрено: 23.03.2023

Дата публикации: 31.03.2023

Для цитирования:

Ли Сию. Научная периодизация творчества композитора А.К. Глазунова // Сфера культуры. 2023. № 1 (11). С. 52-58. DOI:10.48164/2713-301X_2023_11_52

УДК 78.071.1

DOI: 10.48164/2713-301X_2023_11_52

Li Siyu

Moscow

Lomonosov Moscow State University

vemirim@gmail.com

SCIENTIFIC PERIODIZATION OF COMPOSER A.K. GLAZUNOV'S CREATIVE WORK

The periodization of the creative activity of the Russian composer Alexander Konstantinovich Glazunov (1856 – 1936) remains a subject of discussion among musicologists. The present study, which is general in nature, clarifies individual episodes of the musician's professional biography, the peculiarities of the transformation of the style of his works under the influence of various factors.

The author of the article attempts to rethink the periodization of A.K. Glazunov's musical creativity, taking into account the nonlinear nature of academism evolution and manifestations of innovation.

Keywords: A.K. Glazunov, music of the Silver Age, musical style, periodization of musical creativity, musical innovation, jazz.

References

1. Belyaev, V.M. [1922] *Aleksandr Konstantinovich Glazunov: Materialy` k ego biografii* [Aleksandr Konstantinovich Glazunov: Materials to His Biography], Vol. 1: Life, Part 1. Petersburg: State Philharmonic. Frontispiece, notes, portraits. (In Russian).
2. Vinokurova, N.V. [2002] *Simfonii A.K. Glazunova i xudozhestvenny`e tendencii koncza XIX – nachala XX veka: avtoreferat dissertacii ... kandidata iskusstvovedeniya* [A.K. Glazunov's Symphonies and Art Tendencies of the Late XIX- Early XXth Century: abstract of PhD thesis in art studies]. Krasnoyarsk. (In Russian).
3. Vladimirova, O. [2006] A.K. Glazunov glazami sovremennikov i potomkov [Glazunov through the Eyes of Contemporaries and Descendants]. *Muzy`kal`naya akademiya* [Music Academy], No. 1, 165-169. (In Russian).
4. Kunicyn, O.I. [2009] *Glazunov: o zhizni i tvorchestve velikogo russkogo muzy`kanta* [Glazunov: On the Life and Work of the Great Russian Musician]. Saint Petersburg: Union of Artists. (In Russian).
5. Kurczman, A.S. [1977] *A.K. Glazunov* [A.K. Glazunov], 2nd Edition. Moscow: Music. (In Russian).
6. Leleko, V.V., Leleko, V.D. [2015] A.K. Glazunov: lichnost` i tvorchestvo [Glazunov: Personality and Creativity]. *Vestnik Akademii russkogo baleta im. A.Ya. Vaganovoj* [Bulletin of the Vaganova Academy of Russian Ballet], No. 4 (39), 92-96. (In Russian).
7. Proskurina, I.Yu. [2010] *A.K. Glazunov v muzy`kal`noj kul`ture russkogo zarubezh`ya: opy`t istoricheskoy i stilevoj rekonstrukcii: avtoreferat dissertacii ... kandidata iskusstvovedeniya* [A.K. Glazunov in the Musical Culture of the Russian Diaspora: the Experience of Historical and Style Reconstruction: abstract of PhD thesis in art studies]. Moscow. (In Russian).

8. Ry`zhkova, N.A. (2007) Duxovnaya muzy`ka i Russkaya Cerkov` v zhizni i tvorchestve A.K. Glazunova [Spiritual Music and the Russian Church in the Life and Creative Work of A.K. Glazunov]. *Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tixonovskogo gumanitarnogo universiteta* [St. Tikhon's University Review], Series V: Muzy`kal`noe iskusstvo xristianskogo mira [The Musical Art of the Christian World], Issue 1 (1), 120-132. (In Russian).
9. Faty`xova, E`.A. (2004) *Notny`e rukopisi A.K. Glazunova: Opy`t tekstologicheskogo issledovaniya: avtoreferat dissertacii ... kandidata iskusstvovedeniya* [A.K. Glazunov's Musical Manuscripts: The experience of Textual Research: abstract of PhD thesis in art studies]. Saint Petersburg. (In Russian).
10. Asaf`ev, B.V. (1924) *Glazunov. Opy`t xarakteristiki*. [Experience of Characteristics]. Leningrad: Svetozar. (In Russian).
11. Aktisov, V.G. (2013) *Proizvedeniya dlya saksofona v tvorchestve A.K. Glazunova: opy`t tekstologicheskogo i ispolnitel'skogo analiza: avtoreferat dissertacii ... kandidata iskusstvovedeniya* [Works for Saxophone in A.K. Glazunov's Creativity: abstract of PhD thesis in art studies]. Saint Petersburg. (In Russian).

About the author:

Li Siyu, Postgraduate student at the Faculty of Fine and Performing Arts of Lomonosov Moscow State University

3 Bolshaya Nikitskaya Str., Bld. 1, Moscow, 1125009
vemirim@gmail.com