

ISSN 2782-358X (Print), 2782-3598 (Online)

Из истории музыкальной культуры России

Научная статья

УДК 78.01

DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.134-142

Нотоиздательские каталоги провинциальных музыкальных магазинов второй половины XIX – начала XX века: «М. Бернард» и «Восточная лира» (из фондов Российской государственной библиотеки)

Ольга Владимировна Радзецкая

*Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство),
Институт «Академия имени Маймонида»,
г. Москва, Россия,
olgabreman@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1595-1047>*

Аннотация. Во второй половине XIX – начале XX века во многих городах и губерниях Российской империи возникают нотные издательства и магазины. Основанием к тому послужило интенсивное развитие отечественного музыкального искусства, формирование академических традиций и расцвет композиторской школы. Деятельность провинциальных музыкальных издательств и магазинов, в частности, «Восточной лиры» в Казани, составляет уникальную локальную историю, запечатлённую в каталогах, хранящихся в фондах Российской государственной библиотеки. В них содержится ценный материал, позволяющий изучить коммерческие механизмы данных предприятий, их репертуарные концепции и структурные особенности, актуализировать опыт долгосрочного сотрудничества с профильными организациями, а также ввести в научный оборот малоизвестные факты, являющиеся свидетельством их высокой духовной миссии. Главным фактором успеха являлось почётное звание «комиссионера Императорского Русского музыкального общества», ставшее знаком качества и синонимом профессионализма. Масштаб деятельности предприятий связан с поддержкой национального искусства и образования, с долгосрочными проектами по развитию музыкальной культуры. Освещение их работы даёт возможность расширить и дополнить знания об отечественном нотоиздательском деле и его представителях.

Ключевые слова: русское нотоиздательское дело, провинциальные музыкальные издательства и магазины, «М. Бернард», «Восточная лира», Казанский кружок любителей музыки

Для цитирования: Радзецкая О. В. Нотоиздательские каталоги провинциальных музыкальных магазинов второй половины XIX – начала XX века: «М. Бернард» и «Восточная лира» (из фондов Российской государственной библиотеки) // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2022. № 1. С. 134–142. DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.134-142

From the History of the Musical Culture of Russia

Original article

The Music Publishing Catalogues of Provincial Music Stores in the Second Half of the 19th and the Early 20th Centuries: “M. Bernard” and “Vostochnaya Lira” (from the Collections of the Russian State Library)

Olga V. Radzetskaya

*Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art),
Institute “Academy of Maimonides”,
Moscow, Russia,
olgabreman@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1595-1047>*

Abstract. In the second half of the 19th and the early 20th centuries many music publishing houses and stores appeared in many cities and gubernias of the Russian empire. The cause for this was the intensive development of the Russian art of music, the formation of academic musical traditions and a flourishing of the Russian compositional school. The activities of provincial musical publishing houses and stores, in particular, the “Vostochnaya lira” [“Eastern Lyre”] in Kazan comprises a unique local history, infixed in the catalogues, preserved in the funds of the Russian State Library. They contain valuable material which allows the study of the commercial mechanisms of the present organizations, their repertoire conceptions and structural particularities, to actualize the experience of long-term cooperation with profile organization, and also bring into scholarly use lesser-known facts which serve as testimonies to their high spiritual mission. The chief factor for success was the honorary title of “commissioner of the Imperial Russian Music Society,” which became the sign of quality and the synonym for professionalism. The scale of the organizations’ activities is connected with the support for national art and education involving long-term projects for the development of the musical culture. Elucidation of their work presents the possibility of expanding and supplementing knowledge about the Russian music publishing business and its representatives.

Keywords: Russian music publishing business, provincial musical publishing houses and stores, “M. Bernard,” “Vostochnaya lira,” Kazan circle of music lovers

For citation: Radzetskaya O. V. The Music Publishing Catalogues of Provincial Music Stores in the Second Half of the 19th and the Early 20th Centuries: “M. Bernard” and “Vostochnaya Lira” (from the Collections of the Russian State Library). *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2022. No. 1, pp. 134–142. (In Russ.) DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.134-142

Феномен нотоиздательского дела в России во второй половине XIX – начале XX века – важная веха в истории отечественного музыкального искусства. Время появления крупнейших предприятий, великих имён и творческих союзов уже давно стало синонимом прогресса, синтеза духовного и материального, определившего характер развития многих сфер культурной жизни, а деятельность таких ведущих производителей, как «П. Юргенсон», «М. Бернард», «А. Гутхейль», «В. Бессель и Ко», «М. П. Беляев в Лейпциге» и других, – объектом пристального научного внимания и интереса¹. Как следствие, по словам Е. А. Бабак, «обращение к историческому опыту как ориентиру и его интерпретация с позиций нашего времени является неотъемлемой частью науки...» [1, с. 159].

Выпускаемая нотными издательствами литература реализовывалась повсеместно и самыми разнообразными способами: через фирменные магазины, частной подпиской через ежегодные/помесячные общие и тематические каталоги, а также через договоры с профильными организациями в российских губерниях и за рубежом. Провинциальная торговля демонстрировала ряд особенностей, сопоставимых с характерными чертами того или иного региона, его культуры и специфики развития. Как следствие, деловая жизнь на местах являлась отражением процессов, проходящих в государственном масштабе, и создавала свою собственную индивидуальную историю.

Общей же была тенденция, в которой личность издателя 1860-х годов воспринимается по-новому, в буржуазно-просветительском контексте, отличном от коммерческой деятельности первой

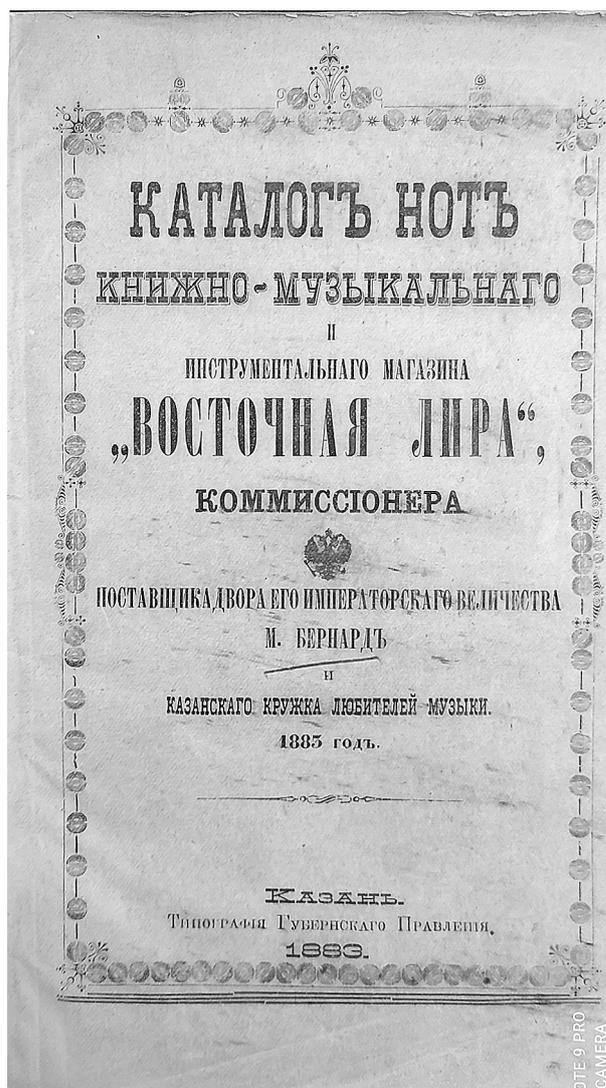
половины XIX века². По-другому, во второй половине XIX века происходит переход от издателя-типографа к типу издателя-купца, предпринимателя, оснащённого передовыми достижениями полиграфического производства, умеющего и знающего, твёрдо стоящего на позициях общественного блага и гражданского долга³. В этой связи своевременной оказывается характеристика, данная Б. В. Асафьевым, согласно которой нотоиздательство, наряду с домашним музицированием, общественным концертом и музыкальной школой образуют некую «актуально-посредствующую» среду, через которую проявляется музыка⁴.

По-прежнему весьма значимым остаётся вопрос о материальной составляющей в жизни провинциальных нотных издательств. Так, в научных публикациях встречаются факты об издании больших симфонических произведений в партитуре и голосах, не возмещавшем потраченных на него вложений, без какой-либо коммерческой выгоды, исключительно ради благих целей, направленных на развитие музыкального искусства⁵.

Объективную картину этого явления могут составить каталоги провинциальной музыкальной торговли второй половины XIX – начала XX века, хранящиеся в Российской государственной библиотеке. Данный материал позволяет получить первичное представление о подходах, принципах и методах работы малых нотных издательств и магазинов, познакомиться с их репертуарной политикой и маркетинговыми ходами, проанализировать механизм продаж и достижений максимальной прибыли в условиях локальной экономической географии. В сравнении с нотными

полиграфическими гигантами, обеспечивавшими большой потребительский спрос на сочинения классического и современного репертуара, а также на теоретические труды и учебно-методические пособия на внутреннем и внешнем рынках сбыта, региональные предприятия являлись отражением этой деятельности, демонстрируя лишь в отдельных случаях свою региональную специфику и профиль. Остаётся только сожалеть, что «документальное наследие весьма обширно, но, как нередко бывает, распродано по разным хранилищам» [2, с. 153].

Провинциальные нотные издательства и магазины часто являлись филиалами или концессионерами крупных столичных фирм, посредством которых осуществлялись реклама и сбыт их печатной продукции. Среди таковых назвём книжно-музыкальный и инструментальный магазин «Восточная лира» «коммиссионера поставщика двора Его Императорского Величества» М. Бернарда и Казанского кружка любителей музыки⁶. Сведения о профиле и статусе, вынесенные на титульную страницу данного каталога, знакомят читателя с основными торговыми позициями, достаточно разнообразными, охватывающими широкий спектр печатной продукции. Для справки, во второй половине XIX века продажа книжной и нотной литературы в одном магазине было явлением повсеместным, более того, некоторые издательства выпускали наряду с музыкальными сочинениями популярную беллетристику, поэзию и прозу. Так, у М. Бернарда (пианиста, композитора, дирижёра, педагога и общественного деятеля) покупателям предлагались рояли, пианино, скрипки, альты, виолончели, контрабасы и другие,

Ил. 1. «Восточная лира»: титульный лист каталога
Fig. 1. "Vostochnaya lira" ["Eastern Lira"]: title page of the catalogue

в том числе народные, инструменты, разнообразные аксессуары и сопутствующие товары, способные удовлетворить самые высокие требования. Рекламировалось собственное депо роялей М. Бернарда и первая российская паровая фортепианная фабрика К. М. Шрёдера⁷. Коммерческая сторона вопроса от этого только выигрывала, позволяя поддерживать прибыль в положительной динамике и на прогнозируемом уровне⁸. Е. М. Шабшаевич отмечает:

«Действительно, в музыкальных лавках складывался определённый круг общения потребителей музыкальной продукции – любителей и профессионалов, нуждающихся в специальной литературе, музыкальных журналах, нотах, инструментах, аксессуарах» [3, с. 217].

Серьёзный деловой подход, демонстрируемый «Восточной лирой», соответствовал значительному статусу её владельца, копируя в казанских каталогах нотные издания, предлагаемые в Москве и Петербурге. Среди учебно-методических трудов фигурировало «Искусство настраивать, или Систематическое изложение правил научиться без труда и в самое короткое время верно и чисто строить фортепиано, натягивать струны и вообще поддерживать инструменты в надлежащем порядке» самого М. Бернарда (1914), а также ряд его фортепианных миниатюр для начинающих. Большую известность издательскому дому принёс выходящий в течение 66 лет нотный журнал «Нувеллист»⁹.

Отдельного внимания заслуживает Казанский кружок любителей музыки, заработавший почётное право оказаться на титульном листе уважаемого издательства, сотрудничавшего с Императорским Русским музыкальным обществом (ИРМО), Петербургской и Московской консерваториями. Впрочем, в таком крупном губернском центре, как Казань, первым среди подобных объединений стало именно отделение ИРМО, открытое в 1864 году. Однако его деятельность вплоть до конца 1880-х годов не отличалась особой активностью.

В этом процессе наиболее ярко зарекомендовал себя Казанский кружок любителей музыки – самостоятельный, автономный и независимый от ИРМО,

показавший в период 1881–1887 годов пример высокого служения искусству и образованию, идеям просвещения и духовного единства. Учредителями выступили известные музыканты: хоровой дирижёр С. В. Смоленский, композитор В. Н. Пасхалов, пианист и педагог Л. К. Новицкий и др., а также профессора Казанского университета Н. П. Загоскин, Н. В. Сорокин, Д. С. Ермолаев, музыкальный и театральный критик Н. Ф. Юшков. Большую поддержку этим творческим инициативам оказывал казанский губернатор А. К. Гейнс, стараниями которого кружок получил возможность занять одно из помещений Губернаторского дворца в Казанском Кремле.

В Уставе организации были обозначены вполне определённые цели, предоставляющие её участникам возможность «совместного исполнения инструментальных и вокальных пьес»¹⁰. Среди исполнителей значились как любители, так и профессионалы, собиравшиеся на еженедельные музыкальные вечера. Концерты организовывал Распорядительный комитет кружка, дело было поставлено широко и охватывало большой круг музыкальных произведений, выносимых на публику.

Кроме того, в 1882 году кружок выступил с инициативой создания в Казани Бесплатной музыкальной школы. Её руководителем стал известный своими передовыми демократическими взглядами композитор В. Н. Пасхалов, личность яркая и незаурядная. Музыкально-просветительский характер учебного процесса определил выбор преподаваемых дисциплин: теория музыки, сольное и хоровое пение, что соответствовало общим представлениям об основах музыкальной грамотности и азах вокальной подготовки. В дополнение проводились

уроки по фортепиано, велось обучение на струнных и духовых инструментах. Общая численность учащихся составляла около 100 человек¹¹.

Успешная работа школы продолжалась только три года¹², но именно в этот период на обложке каталога «Восточной лиры» (1883) появляется название Казанского кружка любителей музыки как партнёра издательского дома «М. Бернард». Наиболее вероятным объяснением этому факту, на наш взгляд, является чрезвычайно авторитетный состав самого кружка, а также личность В. Н. Пасхалова. В 1861–1866 годы он – вольный слушатель Парижской консерватории, затем студент Московской консерватории (1866–1867) по классу композиции Н. Г. Рубинштейна, а далее – участник собраний Балакиревского кружка в Петербурге (1872). Можно предположить, что давние столичные контакты, знакомство с В. В. Стасовым, М. П. Мусоргским, а возможно, с М. Бернардом и его наследниками позволило состояться этому издательскому союзу.

Каталог отражает лучшие традиции фирмы «М. Бернард», в том числе её образовательный профиль. Это школы игры на различных инструментах. Например, для фортепиано – А. Виллуана, Ф. Гюнтена, Ф. Бейера, «предназначенная исключительно для самых малолетних учеников и посвящённая матерям семейств, содержащая в себе начальные правила музыки, 106 примеров, этюдов, упражнений, гамм и маленьких пьес. С прибавлением 12-ти любимых русских романсов, приложенных для фортепиано. На русском, французском и немецком языках»¹³ и др. Для скрипки и виолончели – Е. Альбрехта, с интересным для сегодняшнего дня указанием «Практическая элементарная школа скрипки, со-

ставлена для первоначального обучения воспитанников военных гимназий, прогимназий и учительской семинарии военного ведомства»¹⁴, «Новейшая школа для скрипки» К. Берио, а также издания, предназначавшиеся для редко звучащих в настоящее время инструментов, таких как бандонион, корнет-а-пистон и др.

В целом такая литература представляла тиражирование более ранних публикаций, хорошо зарекомендовавших себя на отечественном нотоиздательском рынке. По традиции М. Бернарда, в каталоге отсутствует оглавление, и все перечисления «школ игры...» даны не по партитуре, как это было принято в каталогах¹⁵, но по авторам, указанным в алфавитном порядке. Материал разделён на рубрики, причём «Теоретические сочинения» выступают самыми первыми, следом за ними идут «Разные школы» – все в совокупности, с комментариями на русском языке. Начиная с «Этюдов и упражнений для фортепиано», текст излагается преимущественно на французском.

В этих изданиях, как правило, отсутствует чёткое разделение по степени трудности. Такая особенность характерна для педагогической литературы прошлых столетий, где несоответствие репертуара и уровня обучения было вполне обычным делом [4]. В частности, пьесы для начинающих пианистов отличались порой высоким уровнем сложности, не сопоставимым с их возможностями¹⁶. Знакомство с представленным материалом во многом подтверждает существовавшее на тот момент правило: «...учебный материал, выходящий из типографий, использовался без определённой методики» [5, с. 661].

Действительно, подобная система наблюдается практически во всех (не только провинциальных, но и столичных)

изданиях второй половины XIX – начала XX века, подтверждая отсутствие чётких профессиональных критериев в составлении каталогов нотоиздательской продукции. Однако деятельность провинциальных нотных издательств и магазинов данного периода представляет собой активно развивающееся пространство отечественной культуры, яркое и самобытное, со сложившимися традициями и удивительным разнообразием индивидуальных черт. Общим и типичным в этом процессе является равнение на крупнейшие российские фирмы, открывавшие свои филиалы в городах и губерниях, задававшие репертуарные ориентиры и правила современной торговли.

Таким образом, каталоги представителей во многом повторяют их столичные аналоги, работают по одинаковому

принципу и несут чётко сформированную информацию, легко воспринимаемую потенциальным потребителем. Цели и задачи таких изданий вполне ясны: найти необходимую литературу становится легко и просто, следуя установленному ранее порядку, невзирая на географию продаж. На местах, с развитием полиграфической индустрии, создаются различные издательские проекты с крупными образовательными или просветительскими организациями, самостоятельными по статусу или относящимися к ИРМО. Но для всех без исключения звание «комиссионера Императорского Русского музыкального общества» остаётся почётным и желаемым, добавляющим профессиональный авторитет и приносящим ощутимые коммерческие выгоды.

Примечания

¹ С исследованием учебно-методической литературы для фортепиано, выпускаемой фирмой «П. Юргенсон» и других издательств, можно познакомиться в цикле статей О. В. Радзецкой, опубликованных в журнале «Обсерватория культуры»: 2017 (т. 14, № 5); 2019 (т. 16, № 1); 2020 (т. 17, № 6); 2021 (т. 18, № 6).

² Подробнее см.: Белов С. В. Музыкальное издательство П. И. Юргенсона. СПб.: Изд-во Российской национальной библиотеки, 2001. 130 с.

³ См.: Сидоров А. А. Искусство русской книги // Книга в России. М.: Гос. изд-во, 1924–1925. Т. 2. 520 с.

⁴ См.: Глебов И. Теория музыкально-исторического процесса как основа музыкально-исторического знания // Задачи и методы изучения искусств. Пб.: Academia, 1924. С. 53–80.

⁵ См.: Белов С. В. Музыкальные издательства Петербурга второй половины XIX в. // Макушинские чтения. № 3. Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, 1994. С. 30–32.

⁶ Каталог нот книжно-музыкального и инструментального магазина «Восточная лира» комиссионера, поставщика двора Его Императорского Величества М. Бернарда и Казанского кружка любителей музыки. Казань: Типография губернского правления, 1883. 219 с.

⁷ Основана в 1818 году.

⁸ Среди крупных столичных издателей эту форму практиковал Стелловский, в провинциальных городах примеры книжно-музыкальной торговли также встречаются достаточно часто.

⁹ В 1885 году фирма М. Бернарда прекратила своё существование, была приобретена П. И. Юргенсоном.

¹⁰ Подробнее см.: Казанский кружок любителей музыки (1881–1887) // Татарика. Татарская энциклопедия. URL: <https://tatarica.org/ru/razdely/kultura/iskusstvo/muzyka/obedineniya-soyuzy/kazanskij-kruzhok-lyubitelej-muzyki-1881-1887> (дата обращения: 25.12.2021).

¹¹ Там же.

¹² Эти обстоятельства связаны с активизацией деятельности Казанского отделения ИРМО.

¹³ Каталог нот книжно-музыкального и инструментального магазина «Восточная лира»... Указ. изд.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Публиковали в порядке согласно оркестровым группам: струнно-смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые, медные духовые и т. д.

¹⁶ Подробнее см.: Передерий О. И. Страницы отечественной фортепианной педагогики 30-х годов XIX века // Нотные издания в музыкальной жизни России. Вып. 3. Российская национальная библиотека. СПб., 2007. С. 123–132.

Список источников

1. Бабак Е. А. В. В. Стасов, А. Н. Серов: исторические вехи на пути к музыкальному просвещению // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2020. Т. 8. № 1. С. 149–163. <https://doi.org/10.31862/2309-1428-2020-8-1-149-163>

2. Кривцова А. С. Коллекция «В. В. Бессель» в фондах Российского национального музея музыки // Обсерватория культуры. 2020. № 17 (2). С. 152–163. <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2020-17-2-152-163>

3. Шабшаевич Е. М. Музыкальный магазин как социокультурный феномен // Обсерватория культуры. 2019. № 16 (2). С. 214–223. <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-2-214-223>

4. Зенкин К. В. «Самовозрастающая информация» как сущностный признак музыкального и художественного // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2019. № 9 (4). С. 620–636. <https://doi.org/10.21638/spbu15.2019.402>

5. Радзецкая О. В. Учебно-методическая литература для клавира и фортепиано в истории русского нотопечательского дела второй половины XVIII – начала XX века // Обсерватория культуры. 2020. № 17 (6). С. 657–668. <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2020-17-6-657-668>

Информация об авторе:

О. В. Радзецкая – доктор искусствоведения, профессор кафедры фортепианного исполнительства, концертмейстерского мастерства и камерной музыки.

References

1. Babak E. A. V. V. Stasov, A. N. Serov: Historical Milestones on the Way to Musical Enlightenment. *Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education*. 2020. Vol. 8, No. 1, pp. 149–163. (In Russ.) <https://doi.org/10.31862/2309-1428-2020-8-1-149-163>

2. Krivtsova A. S. “V.V. Bessel” Collection in the Russian National Museum of Music. *Observatory of Culture*. 2020. No. 17 (2), pp. 152–163. (In Russ.)

<https://doi.org/10.25281/2072-3156-2020-17-2-152-163>

3. Shabshaevich E. M. Music Store as a Socio-Cultural Phenomenon. *Observatory of Culture*. 2019. No. 16 (2), pp. 214–223. (In Russ.) <https://doi.org/10.25281/2072-3156-2019-16-2-214-223>

4. Zenkin K. V. “Self-Expanding Information” as an Intrinsic Property of Musical and Artistic Work. *Vestnik of Saint Petersburg University. Arts*. 2019. No. 9 (4), pp. 620–636. (In Russ.) <https://doi.org/10.21638/spbu15.2019.402>

5. Radzetskaya O. V. Educational and Methodical Literature for the Clavier and Piano in the History of Russian Music Publishing of the Second Half of the 18th – Early 20th Century. *Observatory of Culture*. 2020. No. 17 (6), pp. 657–668. (In Russ.)

<https://doi.org/10.25281/2072-3156-2020-17-6-657-668>

Information about the author:

Olga V. Radzetskaya – Dr.Sci. (Arts), Professor at the Department of Piano Performance, Accompanist Mastery and Chamber Music.

Поступила в редакцию / Received: 08.12.2021

Одобрена после рецензирования / Revised: 23.12.2021

Принята к публикации / Accepted: 10.01.2022

