

УДК 784.4, 398.8

ОБРАБОТКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН С. С. ПРОКОФЬЕВА: ПРОБЛЕМА ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ

*Долгова Д. К.*¹

¹ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, д. 2, Санкт-Петербург, 191023, Россия.

В ходе исследования прокофьевских обработок русских народных песен одной из важнейших задач является поиск их достоверных источников. В научной литературе практически отсутствуют сведения об источниках, положенных в основу обработок Прокофьева. Обнаруженные соответствия между обработками и опубликованными этнографическими материалами, а также архивными фонографическими записями выявили особенности творческого метода композитора,

Ключевые слова: С. С. Прокофьев, обработки народных песен, композитор и фольклор, Е. В. Гиппиус, А. В. Руднева.

ARRANGEMENTS OF RUSSIAN FOLK SONGS BY S. S. PROKOFIEV:

THE PROBLEM OF FINDING SOURCES

*Dolgova D. K.*¹

¹ Vaganova Ballet Academy, 2, Rossi St., Saint-Petersburg, 191023, Russian Federation.

In the course of the study of Prokofiev's treatments of folk songs, one of the most important tasks is to find their reliable sources. In the existing scientific literature on the subject of research, there is practically no information about the sources underlying the treatments. The found correspondences between Prokofiev's treatments and the published ethnographic materials, as well as archival phonographic recordings, will allow us to draw some conclusions about the composer's creative method.

Keywords: S. S. Prokofiev, arrangements of folk songs, composer and folklore, E. V. Gippius, A. V. Rudneva.

Обработки русских народных песен ор. 104 были написаны Прокофьевым в конце 1944 года по предложению Е. В. Гиппиуса для участия в закрытом конкурсе Комитета по делам искусств (Всесоюзного гастрольно-концертного объ-

единения) на создание нового эстрадного репертуара. Известно, что «...по музыкальному разделу в конкурсе приняло участие 29 авторов, представивших 56 произведений» [1, с. 77]. Первую премию присудили обработке С. С. Прокофьева — «В лете калина», вторую — его же «Зеленой рощице» (всего были присуждены одна первая премия и по четыре вторых и третьих) [1, с. 76–77].

Цикл состоит из двенадцати песен, одна из которых относится к жанру свадебных, а остальные — хороводные и лирические. Обработки предназначены для женского голоса с фортепиано. При отсутствии сюжетной линии и драматургической идеи, цикл представляет собою ряд зарисовок лирического характера.

Создание двух дуэтов ор. 106 связано с участием композитора в конкурсе Всесоюзного радио. Сергей Сергеевич написал весной 1945 года две обработки для мужского дуэта — тенора и баса с фортепиано. В поисках музыкальных источников он вновь обращается к Е. В. Гиппиусу: «Меня привлекали своей свежестью новые записи русского фольклора», — говорил композитор [1, с. 77]. В отличие от предыдущего опуса обработок известно, что теперь композитор желал обратиться к песням эпического склада [2, с. 495]. В качестве материала Прокофьев выбрал былину и мужскую лирическую песню. Большинство песен, взятых за основу обработок, не были ранее использованы никем из композиторов, и они являются ярчайшими образцами песенных традиций различных жанров и регионов России.

Создание обработок ор. 104 и ор. 106 можно назвать в некоторой степени кульминацией фольклорной линии творчества Прокофьева. Выявление методов работы с этнографическими источниками не только дополняет и раскрывает теоретические положения о его музыкальном стиле, но и формирует представление о развитии жанра обработки народных песен в 1930–1940-е годы и о специфике взаимодействия композиторов того времени с фольклорным материалом.

В результате работы с научной литературой по теме исследования выявились проблемы, главной из которых является отсутствие полных и достоверных сведений об источниках, положенных в основу обработок. Несмотря на значительный интерес к творчеству С. С. Прокофьева в отечественном музыковедении, тема обработок песен до сих пор не была полноценно раскрыта ни в одном из известных трудов. В наиболее ранней и значительной работе, монографии «Прокофьев» И. В. Нестьева 1957 года [3], обработкам посвящен небольшой раздел, в котором присутствуют, в том числе, и некоторые сведения об истории создания и поиска материалов этих двух опусов. Однако, к сожалению, исследователь не делает каких-либо конкретных отсылок на литературу или архивные материалы. В более поздних работах авторы также ссылаются на сведения, представленные Нестьевым, либо вовсе не касаются вопроса атрибуции народных песен, использованных композитором. Данное обстоя-

тельство затрудняет возможность установить степень преобразования фольклорного материала в жанровом и композиционном отношениях.

Таким образом, задачами настоящего исследования являются:

– поиск источников обработок путем проверки сведений, представленных в литературе о Прокофьеве;

– обращение к сборникам народных песен, выпускавшихся под редакцией (при участии) Е. В. Гиппиуса и А. В. Рудневой, а также к их статьям, связанным с темой обработок Прокофьева и песен, положенных в их основу;

– изучение фонографических коллекций в фольклорных архивах, содержащих записи А. В. Рудневой и Е. В. Гиппиуса (Архив Научного центра народной музыки им. К. В. Квитки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Фонограммархив ИРЛИ, Пушкинский Дом), личных (рукописи, письма) документов композитора (для понимания того, в каком виде Прокофьеву был представлен материал собирателями).

В настоящей статье анализируются рукописи композитора из фонда архивно-рукописных материалов Российского национального музея музыки — все описанные в каталоге нотные материалы, касающиеся процесса обработок русских народных песен Прокофьева ор. 104 и ор. 106. В Российском государственном архиве литературы и искусства были обнаружены все черновые рукописи, за исключением песни «Дунюшка» и двух ранних («Снежки белые» и «На горе-то калина»), написанных и опубликованных в парижский период.

Так как сам Прокофьев не оставил сведений, отсылающих к конкретным этнографическим записям или же раскрывающих историю создания обработок, для выявления особенностей его работы с материалом необходимы поиск, сравнение и сопоставление вариантов, предположительно, лежащих в основе опусов композитора.

Один из ключевых вопросов при изучении обработок: «С чем работал композитор? Были ли в его распоряжении фонографические записи, или он имел дело только с расшифровками исследователей»? Письмо Е. В. Гиппиуса С. С. Прокофьеву от 12 июля 1945 года в период создания обработок ор. 106 и другие, названные выше детали, свидетельствуют в пользу второго предположения.

Письмо Е. В. Гиппиуса С. С. Прокофьеву от 12 июля 1945 года¹

14 июля. Москва 12.07.45

*Многоуважаемый Сергей Сергеевич,
простите меня за задержку, — совершенно*

¹ Текст письма представлен с соблюдением авторской орфографии, пунктуации, разметки страницы, построчного расположения текста.

*погибаю от работы и не имею ни минуты
времени отыскать и главное доставить
в Союз² все что Вами изучено. Нариманидзе³
очень спешит — поэтому я не могу
написать Вам все необходимые
пояснения к посылаемому материалу,
он обещал передать Вам
эти пояснения на словах.
Вкратце: выберите то, что Вам
Приглянется и сообщите Нариманидзе —
— я немедленно переishлю тексты
Ко всем отобранным Вами напевам.
С субботы более свободен. Два
текста, которые Вы просили — посылаю.*

Ваш Е. В. Гиппиус

Из письма следует, что Е. В. Гиппиус отправлял напевы композитору отдельно от текстов. На это же указывает тот факт, что Прокофьев, как правило, использует только ту часть поэтического текста, которая была нотирована, или же вовсе дополняет его на основе других вариантов. Ярким примером тому является песня «Чернец». Фонограмма ее источника представляет собой два небольших фрагмента по три строфы. Вероятно, Е. В. Гиппиус передал композитору лишь их нотацию, без продолжения поэтического текста, поэтому Прокофьев дополнил его на основе доступного ему варианта — песни из сборника П. В. Киреевского, записанной в городе Чердынь Пермской губернии [4, с. 318–319].

В монографии И. В. Нестьева автором статьи обнаружен ряд неточностей, связанных с атрибуцией источников обработок. Например, указывается, что песня «Московская славна путь-дорожка» была записана Е. Э. Линевой в 1900 году, однако на самом деле фонограмма датируется 1897 годом⁴. По его мнению, семь песен («Зеленая рощица», «Кари глазки», «За лесочком», «Дунюшка», «Я нигде дружка не вижу», «Сашенька», «Чернец») были взяты из собрания Е. В. Гиппиуса (экспедиции 1920-х годов на Русский Север — Вологодчина, Пинега, Заонежье). Кроме того, в ор. 104 вошли две об-

² Имеется ввиду Союз Композиторов.

³ Николай Васильевич Нариманидзе — советский композитор, в 1937 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Н. Я. Мясковского. В 1937–1965 гг. — редактор фольклорной редакции издательства «Музгиз».

⁴ См. об этом: [6, с. 66].

работки, опубликованные в 1931 году в Париже («На горе то калина», «Снежки белые») [2, с. 494].

Еще три образца, по его словам, были заимствованы из записей А. В. Рудневой, сделанных в Воронежской области («В лете калина», «Катерина», «Сон»). Известно, что она передала композитору тетрадь, в которой были нотации пятнадцати народных песен. Во время работы с материалом Прокофьев также советовался с исследовательницей относительно того, может ли он «...позволить себе нарушить ритмику и мелодию песни при обработке», на что получил положительный ответ [5, с. 9]. Однако в разделе «От редакторов-составителей» книги «Русское народное музыкальное творчество», в которой собраны ее статьи, упоминается лишь о двух песнях, выбранных композитором из пятнадцати предложенных исследовательницей, без указания конкретных названий [5, с. 9]. В обработках ор. 104 автору этих строк также удалось обнаружить только два образца, этнографические источники которых были представлены Рудневой (песни «Сон» и «Катерина»).

Вероятно, третья песня — народная баллада «Спасибо тебе, зеленому кувшину». Этот образец не вошел ни в один из опусов обработок. Впервые он опубликован в 1967 году В. Блоком в журнале «Советская музыка», где указано, что баллада была записана в 1944 году А. В. Рудневой от того же состава исполнителей, что и песня «Сон». Позднее она написала небольшую статью («Народная баллада “Зеленый кувшин” в обработке С. С. Прокофьева» [6, с. 69–70]), в которой раскрыла музыкально-поэтические и композиционные особенности этнографического образца, а также методы работы «лаборатории Прокофьева». В подходе композитора она отмечает ряд приемов, которые оказались характерны и для других обработок (удвоение единицы времени слогонот, объединение (сдваивание) строф и более мелких композиционных элементов, сохранение тесситуры).

В этом случае исследовательница не только оказала композитору помощь в подборе материала, но и стала редактором сочинения. Она отмечает, что сама подписала по просьбе В. Блока «четыре стиха под нотами согласно наметкам, сделанным С. С. Прокофьевым» с целью «дать вторую жизнь песне». В статье отмечено, что «записи песен, рекомендованных Прокофьеву, переданы Рудневой в Музей музыкальной культуры им. Глинки», из чего можно было бы сделать вывод, что тетрадь с пятнадцатью песнями хранится именно там, однако в архиве музея записи не были выявлены.

На данный момент удалось установить соответствие одиннадцати обработок Прокофьева опубликованным этнографическим материалам (см. табл. 1), семи архивным фонографическим записям (см. табл. 2).

Таблица 1. Обнаруженные соответствия между обработками Прокофьева и опубликованными этнографическими материалами

Песня из ор. 104, ор. 106	Источник	Комментарии
«Зеленая рошица» («Сказали не придет»)	Народные песни Вологодской области / Под ред. Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. Л.: Музгиз, 1938. С. 37.	Тема среднего раздела обработки
«Снежки белые»	<i>Истомин Ф. М., Дютш Г. О.</i> Песни русского народа собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / Записали: слова Ф. М. Истомин, напевы Г. О. Дютш. СПб., 1884. С. 159.	Раздел 6, № 1
«На горе-то калина»	<i>Истомин Ф. М., Дютш Г. О.</i> Песни русского народа собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / Записали: слова Ф. М. Истомин, напевы Г. О. Дютш. СПб., 1884. С. 143.	Раздел 5, № 5
«Катерина» («Я сидела до сумерек»)	<i>Руднева А. В.</i> Анастасия Лебедева. М.: Советский композитор, 1972. С. 39–41.	№ 10 б, в
«Сон»	<i>Руднева А. В.</i> Русское народное музыкальное творчество. М.: Советский композитор, 1990. С. 202.	Одна строфа; пример № 297
«Дунюшка» («Как у Дунюшки»/ «В зеленом саду соловьюшко»)	Народные песни Вологодской области / Под ред. Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. Л.: Музгиз, 1938. С. 38.	Текст
«Я нигде дружка не вижу»	Песни Пинежья / Под общ. ред. Е. В. Гиппиуса. М.: Гос. муз. изд., 1937. Кн. 2. С. 167–170.	№ 63
«Сашенька» («Что же ты Сашенька»)	Искусство Севера: Заонежье / Гос. ин-т истории искусств. Л.: Академия, 1927. С. 198.	№ 12
«Чернец» («Што не ноф монастырь становилсе»)	Песни Пинежья / Под общ. ред. Е. В. Гиппиуса. М.: Гос. муз. изд., 1937. Кн. 2. С. 204.	№ 128
«Московская славна путь-дорожка»	Двадцать русских народных песен в ранних звукозаписях / Фольклорная комиссия Союза композиторов РСФР; сост. Е. В. Гиппиус. М.: Советский композитор, 1979. С. 34–36.	№ 10
«Всякой на свете-го женится» («Всякой на свете поженится»)	Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. М.: Советский композитор, 1981. С. 67–71.	№ 6

Таблица 2. Сведения о фонозаписях песен, послуживших основой для создания обработок

Песня	Фонограмма
«Сон»	Ф0847-05 (Архив Научного центра народной музыки им. К. В. Квитки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского)
«В зеленом саду соловьюшко»	Разбит при перевозке в 1934 году (Фонограммархив Пушкинского Дома)
«Что же ты Сашенька»	Разбит при перевозке в 1934 году (Фонограммархив Пушкинского Дома)
«Я нигде дружка не вижу»	ФВ 0081-02; ФВ 0250-1 (Фонограммархив Пушкинского Дома)
«Што не ноф монастырь становилсе»	ФВ 0140-02 (Фонограммархив Пушкинского Дома)
«Московская славна путь-дорожка»	ФВ 2568 (Фонограммархив Пушкинского Дома)
«Всякой на свете поженится»	ФВ 3492-04 (Фонограммархив Пушкинского Дома)

Найдены материалы, послужившие основой для восьми обработок композитора, для трех песен найдены фрагменты материалов. Кроме того, удалось установить образец, напев которого послужил основой для песни «Дунюшка». И. В. Нестьев указывает, что мелодия взята из лирической песни «В зеленом саду соловьюшко», опубликованной в сборнике «Песни Пинежья». Однако в этом сборнике данная песня отсутствует. Удалось выяснить, что песня была записана в д. Лазарево (Шунгская волость) во время первой комплексной экспедиции Государственного института истории искусств (ГИИИ) в Заонежье летом 1926 года. К сожалению, валик с фонографической записью был разбит в 1934 году, однако ее расшифровка до сих пор хранится в рукописном фонде Фонограммархива Пушкинского Дома. Таким образом, нотацию песни удалось привлечь к данному исследованию.

Песня «Я нигде дружка не вижу» в том виде, в котором она опубликована в сборнике «Песни Пинежья», сочетает в себе результаты двух актов записи. Основная часть напева представляет собою расшифровку фонограммы 1927 года, однако запев, отсутствующий в этом варианте, заимствован из повторной записи 1930 года (от тех же исполнителей). Именно в таком виде песня легла в основу обработки композитора. Из этого, опять же, можно сделать предположение о том, что Прокофьеву были доступны только нотации, а не фонограммы. В пользу данного вывода также свидетельствует информация о фоноваликах, которые были разбиты за десять лет до создания ор. 104 (см. табл. 3).

Таблица 3. «Паспортные» данные песен, используемых С. С. Прокофьевым в ор. 104, ор. 106

Песня из ор.104, ор. 106	Место	Дата (год)	Исполнители	Собиратели
«Зеленая рощица» («Сказали не придет»)	г. Ленинград (от колхозников Щегинского и Югского с/с Мяксинского р-на Вологодской обл.)	1936	Г. О. Кукушкина, А. И. Белова, Г. И. Потретьова, Л. М. Левина	З. В. Эвальд
«Снежки белые»	Архангельская губ., Онежский уезд, д. Андозеро	1886	М. И. Коневалов	Ф. М. Истомин, Г. О. Дютш
«На горе-то калина»	Архангельская губ., Кемский уезд, г. Кемь	1886	А. И. Семенова	Ф. М. Истомин, Г. О. Дютш
«Катерина» («Я сидела до сумерек»)	Воронежская обл., Чигольский р-н, пос. Александровский	1940	А. Р. Лебедева	А. В. Руднева (?)
«Сон»	Воронежская обл., Чигольский р-н, Лосевский с/с, с. Нижний Кисляй	1940	группа из хора Е. К. Степанюгиной	А. В. Руднева
«Дунюшка» («Как у Дунюшки»)	г. Ленинград (от колхозников Щегинского и Югского с/с Мяксинского р-на Вологодской обл.)	1936	Г. О. Кукушкина, А. И. Белова, Г. И. Потретьова, Л. М. Левина	З. В. Эвальд
«Дунюшка» («В зеленом саду соловьюшко»)	Олонецкая губ., Повенецкий уезд, Шунгская вол., д. Лазарево	1926	А. Т. Молчанова (57 л.)	Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд
«Я нигде дружка не вижу»	Архангельская обл., Карпогорский р-н, Сурский с/с, д. Поганец	1927, 1930	У. Ф. Ширяева (64 г.), А. Е. Хромцова (60 л.)	Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд
«Сашенька» («Что же ты Сашенька»)	Олонецкая губ., Петрозаводский уезд, Великогубская волость, д. Тарасы	1926	М. Г. Утицына	Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд
«Чернец» («Што не ноф монастырь становилсе»)	Архангельская обл., Карпогорский р-н, Ваймушский с/с, д. Ваймуша	1927	М. И. Ботова (20 л.) и хор	Е. В. Гиппиус, З. В. Эвальд

«Московская славна путь-дорожка»	Нижегородская губ., Муромский уезд, с. Дьяково	1897	Четверо братьев Захаровых	Е. Э. Линева
«Всякой на свете-то женится» (былина «Всякой на свете поженится»)	Карельская АССР, Заонежский р-н, д. Зиновьево	1932	Н. С. огданова (72 л.)	М. Б. Каминская, Н. Н. Тяпонкина

Неизвестными остаются этнографические источники еще трех песен — свадебной «В лете калина» (предположительно от А. В. Рудневой)⁵, хороводной «За лесочком» и народного романса «Кари глазки» (последние две — предположительно от Е. В. Гиппиуса).

По датам выпусков сборников можно определить, какие песни уже были представлены в публикациях на момент обращения композитора к народным песням, а какие нет. Эти сведения еще раз подтверждают, что материалы, предоставленные Сергею Сергеевичу от Анны Васильевны, были еще не опубликованы и переданы ему в рукописном варианте.

Таким образом, приведенные выше факты (рукописи, письма, материалы из фонограммархивов и песенных сборников) позволяют более детально представить этапы творческого процесса создания обработок композитором, а также выявить некоторые новые источники. По всей видимости, не обращаясь к фонографическим записям, композитору удалось воспринять художественные образы, заложенные в народных напевах. Выявленный факт переработки поэтического текста свидетельствует о знании композитором не только единичных записей, а некоторых совокупностей используемых вариантов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Протопопов В. В.* Обработки народных песен // История русской советской музыки / Отв. ред. Д. Б. Кабалевский. М.: Музгиз, 1956. Т. 1. С. 75–90.
2. *Нестьев И. В.* Жизнь Сергея Прокофьева. / Институт истории искусств министерства культуры СССР, 2-е изд. М.: Советский композитор, 1973. 662 с.
3. *Нестьев И. В.* Прокофьев. М.: Музгиз, 1957. 528 с.
4. Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия / Изданы Обществом любителей рос. словесности при I-м Моск. ун-те. М.: Тип. Кооператива «Наука и Просвещение», 1929. Вып. II, Ч. 2. (Песни необрядовые). 389 с.

⁵ Скорее всего, И. В. Нестьев ошибочно отнес эту песню к «воронежским». Исходя из имеющихся публикаций, она не бытует южнорусском регионе. Более вероятно, что ее запись также была предоставлена композитору Е. В. Гиппиусом, который в ходе «северных» экспедиций 1920-х годов неоднократно записывал варианты этой песни. Свидетельства о ее бытовании в Архангельской области были получены в ходе экспедиций Ленинградской консерватории в 1980-е гг.

5. Руднева А. В. Русское народное музыкальное творчество. М.: Советский композитор, 1990. 224 с.
6. Двадцать русских народных песен в ранних звукозаписях / Фольклорная комиссия союза композиторов РСФСР; сост. Е. В. Гиппиус. М.: Советский композитор, 1979. 68 с.

REFERENCES

1. *Protopopov V. V. Obrabotki narodny`x pesen // Istoriya russkoj sovetskoj muzy`ki / Otv. red. D. B. Kabalevskij. M.: Muzgiz, 1956. T. 1. S. 75–90.*
2. *Nest`ev I. V. Zhizn` Sergeya Prokof`eva. / Institut istorii iskusstv ministerstva kul`tury` SSSR, 2-e izd. M.: Sovetskij kompozitor, 1973. 662 с.*
3. *Nest`ev I. V. Prokof`ev. M.: Muzgiz, 1957. 528 s.*
4. *Pesni, sobranny`e P. V. Kireevskim. Novaya seriya / Izdany` Obshhestvom lyubitelej ros. slovesnosti pri I-m Mosk. un-te. M.: Tip. Kooperativa «Nauka i Prosveshhenie», 1929. Vy`p. II, Ch. 2. (Pesni neobryadovy`e). 389 s.*
5. *Rudneva A. V. Russkoe narodnoe muzy`kal`noe tvorchestvo. M.: Sovetskij kompozitor, 1990. 224 s.*
6. *Dvadczat` russkix narodny`x pesen v rannix zvukozapisyax / Fol`klornaya komissiya soyuza kompozitorov RSFSR; sost. E. V. Gippius. M.: Sovetskij kompozitor, 1979. 68 s.*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Долгова Д. К. — магистрант; barkazuhina.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

DOLGOVA D. K. — Undergraduate Student; barkazuhina.ru