

На правах рукописи

ФЕРРАН Яна Алексеевна

**ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
ПРОФЕССИИ «КОМПОЗИТОР»
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ**

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва – 2020

Работа выполнена на секторе истории музыки Отдела исполнительских искусств Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» Министерства культуры Российской Федерации

Научный руководитель:

РАКУ Марина Григорьевна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора истории музыки Отдела исполнительских искусств Государственного института искусствознания

Официальные оппоненты:

ШАБШАЕВИЧ Елена Марковна, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры философии, истории, теории культуры и искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»

АБРАМОВ Роман Николаевич, доктор социологических наук, доцент, профессор, заместитель заведующего кафедрой анализа социальных институтов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств», г. С.-Петербург

Защита состоится 11 сентября в 15.00 на заседании диссертационного совета Д 210.004.03 по специальности 17.00.02 — музыкальное искусство при Государственном институте искусствознания Министерства культуры Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Козицкий пер., 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного института искусствознания и на сайте института http://sias.ru/upload/ds-ferran/Диссертация%20Ферран_июнь%202020.pdf.

Автореферат разослан « » августа 2020 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор искусствоведения

Собакина Ольга Валерьевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Традиционным объектом анализа музыковедческих работ выступают преимущественно музыкальные тексты и их создатели – композиторы. Другие аспекты функционирования музыкального произведения – в процессах нотоиздания, нотной торговли, слушательской и критической рецепции, оформления авторского права и др. остаются в тени как побочные, внешние факторы творческого процесса. В свою очередь фигура композитора как правило трактуется в биографическом или психологическом ключе. Вне этих заданных рамок остается его роль в обществе, социальная функция композиторской профессии. В связи с этим именно социологический ракурс позволяет изучить названные аспекты в их взаимодействии. В фокусе внимания оказывается **проблема** признания особого статуса композитора как представителя творческой профессии и следствия этой исторической ситуации. Социальный статус профессии выражается в официальном и неофициальном признании ее востребованности и популярности. Основными показателями формирования официального признания являются: экономический фактор – гарантии материального вознаграждения и юридический фактор – закрепление статуса профессии в общегосударственных документах. Неофициальная репутация профессии связана с понятием престижности, которая определяется признанием обществом творческого характера данного вида деятельности и его социальной значимости.

Предпосылкой оформления творческой деятельности композитора в самостоятельный социальный институт послужило то, что на определенном историческом этапе мировой, а затем и русской музыкальной культуры, композиторский труд включился в систему музыкального рынка. Тем самым общество признало результаты композиторского творчества в качестве художественного продукта, достойного распространения (аналогичного другим видам искусств). Роль «пропускного пункта» на пути этого

распространения в системе рынка всегда (с разной степенью вовлеченности в данный процесс) выполняла цензура. Цензуру можно считать одной из социальных предпосылок авторства: она персонифицирует личность автора «вменяя ему ответственность за <...> произведения»¹ (как моральную, так и юридическую), из ответственности же вытекают и права автора – на неприкосновенность произведений, на их распространение, на получение вознаграждения. Влияние цензуры на судьбы музыкального искусства до сих пор рассмотрено весьма неполно и поверхностно в силу того, что эта проблема требует серьезных архивных изысканий. Как отдельная фундаментальная проблема она остается за пределами нашего исследования.

Гораздо более тесно и непосредственно связанными с проблематикой данной работы являются другие важнейшие аспекты композиторской профессии как социального института: деятельность музыкальных театров и музыкальных издательств (практика авторского вознаграждения и порождение правовых отношений с композитором) и закрепление правовой базы авторства (утверждение законов об авторском праве на музыкальные произведения). Подобная система социального функционирования формируется в течение XIX века. С этим связано определение нижней **хронологической границы** исследования. Верхняя граница определяется значительными и радикальными изменениями в рассматриваемой области российской культуры, причиной которых стала Октябрьская революция 1917 года.

Степень научной разработанности темы. Проблема формирования социального статуса различных профессий в последние годы привлекает пристальное внимание ученых разных специализаций. Ее изучение привело к появлению самостоятельной научной дисциплины, получившей название «социальное конструирование профессии». Об этом свидетельствуют закрепление новых отраслей знания, охватывающих подобную тематику

¹ *Зенкин С.Н.* Теория литературы. Проблемы и результаты: Учебное пособие для магистратуры и аспирантуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 91.

(социология поколений, социология профессиональных групп, антропология и социология профессий), формирование специальных учебных курсов под аналогичным названием, а также появление различных работ, рассматривающих данную проблему. Так, Р.Н. Абрамов устанавливает основные парадигмы анализа этой проблемы на примере профессий, не связанных с художественным творчеством². Особенности формирования институционального устройства и социального статуса музыковедческой профессии в советской культуре, повлиявшие на ее методологические принципы, анализируются М.Г. Раку³. Проблеме конструирования профессии джазового музыканта посвящено диссертационное исследование И.В. Бабаян⁴: автор рассматривает профессию музыканта в темпоральной динамике социокультурных изменений, используя методологию социологии времени, социологии музыки и социологии профессии.

Значительный вклад в социологию литературы сделан Л.Д. Гудковым и Б.В. Дубиним⁵. В работах А.И. Рейтблата⁶ анализируется появление профессиональных литераторов как особой группы, которая тесным образом взаимодействовала с институтом литературной критики, полицейской цензуры, издательской индустрии и формирующейся читательской аудиторией. Объектом изучения Л.А. Алябьевой⁷ стала история появления и генезиса литературной профессии в Англии на протяжении XVI-XIX веков.

² См., например: *Абрамов Р.Н.* Российские менеджеры: социологический анализ становления профессии. М.: КомКнига, 2005.

³ *Раку М.Г.* Социальное конструирование «советского музыковедения»: рождение метода // Новое литературное обозрение. 2016. № 1 (137). С. 39-57.

⁴ *Бабаян И.В.* Конструирование профессии джазового музыканта в контексте социального времени: дисс. ... канд. социолог. наук. Саратов, 2011.

⁵ *Гудков Л.Д., Дубин Б.В.* Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. М.: Новое литературное обозрение, 1994; *Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Страда В.* Литература и общество: введение в социологию литературы. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998; *Дубин Б.В.* Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

⁶ *Рейтблат А.И.* Русская литература как социальный институт // Рейтблат А.И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 11-32.

⁷ *Алябьева Л.А.* Литературная профессия в Англии в XVI-XIX веках. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

Формированию профессии писателя, месту литературы в системе образования посвящена работа А. Виала⁸. В монографиях Е.М. Шабшаевич «Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной музыкальной практике», «Фортепианная музыка в концертной жизни Москвы XIX столетия»⁹ исследовалась деятельность концертных организаций как важной составляющей музыкальной социальной инфраструктуры в ее влиянии на композиторское творчество.

Очевидно, что катализатором подобного интереса стали основополагающие работы классиков социологии, получившие широкую известность в мировой и отечественной гуманитаристике. Это труды Э. Дюркгейма¹⁰, М. Вебера¹¹, Т. Парсонса¹², Т. Адорно¹³, П. Бурдьё¹⁴ и др. Немаловажную будирующую роль сыграли и философские тезисы французских ученых М. Фуко, Р. Барта на тему автора и его символической «смерти» в современной культуре¹⁵. Заметим, что они отозвались и в музыковедческих размышлениях о сути композиторской профессии и ее нынешнем общественном статусе¹⁶.

⁸ Виала А. Рождение писателя: социология литературы классического века // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 7-23.

⁹ Шабшаевич Е.М. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее отражение в концертной музыкальной практике. М.: Композитор, 2012; Шабшаевич Е.М. Фортепианная музыка в концертной жизни Москвы XIX столетия. М.: Научно-издательский центр "Московская консерватория", 2014.

¹⁰ Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995; Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.

¹¹ Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

¹² Parsons T. The structure of social action. New York: McGraw Hill 1937; Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1997.

¹³ Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 2008.

¹⁴ Бурдьё П. Поле интеллектуальной деятельности как особый мир // Бурдьё П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. С. 208-221; Бурдьё П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 22-87; Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. М.; СПб.: Алетейя, 2007.

¹⁵ См., например: Фуко М. Что такое автор? // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с франц. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996; Барт Р. Смерть автора; С чего начать // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, Универс, 1994.

¹⁶ Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002.

В последние десятилетия некоторые отечественные исследователи обратили внимание на историю формирования и бытования композиторской профессии: в кандидатской диссертации С.В. Ивановой¹⁷ процесс ее оформления и социальная специфика рассматривается в культурологическом ключе – с точки зрения типологии культур; в докторской диссертации Е.Е. Полоцкой¹⁸ история формирования композиторской профессии в России, в центре которой оказалась фигура Чайковского, сфокусирована на проблемах становления отечественного музыкального образования; в статьях Н.А. Огарковой¹⁹ ставится вопрос об особенностях социального статуса композиторской профессии в русской культуре первой половины XIX века.

Специальной же работы, посвященной социально-экономическим и правовым факторам формирования профессии «композитор» в России, в музыковедческой науке на сегодняшний день нет. Избранный ракурс темы, как и сама постановка проблемы, позволяет говорить об актуальности данного исследования и его **научной новизне**.

Объектом исследования является официальное закрепление социального статуса профессии «композитор» в отечественной музыкальной культуре с XIX века до 1917 года.

Предмет исследования – механизмы формирования официального статуса профессии «композитор» и его законодательного оформления в дореволюционной России.

Цель работы – воссоздание исторической картины процесса закрепления социального статуса профессии «композитор» в

¹⁷ *Иванова С.В.* Композитор: очерки по истории профессии: дисс. ... канд. искусствовед. М., 2005.

¹⁸ *Полоцкая Е.Е.* П.И. Чайковский и становление композиторского образования в России: дисс. ... докт. искусствовед. М., 2009.

¹⁹ *Огаркова Н.А.* Композитор в России XIX века: Профессия, служба, досуг // Музыка в культурном пространстве Европы-России / Отв. ред. и сост. Н.А. Огаркова. СПб.: РИИИ, 2014. С. 85-103. *Огаркова Н.А.* Композитор в России XIX века: Заметки о профессионализме, дилетантизме, творчестве // Музыкальный Петербург: энциклопедический словарь-исследование. Т. 14: XIX век. 1801-1861. Материалы к энциклопедии. / Отв. ред. и сост.: Н.А. Огаркова. СПб.: Российский институт истории искусств, Композитор • Санкт-Петербург, 2017. С. 24-45.

дореволюционной культуре. Как менялась оценка общественного статуса профессии «композитор» в русской музыкальной светской культуре и какие исторические процессы привели к ее юридической кодификации – вот главные вопросы, которым посвящено настоящее исследование.

Поставленной целью продиктовано решение основных **задач**, которые сводятся к следующему:

- рассмотреть основные методологические подходы к изучению феномена «профессии» и процесса профессионализации;
- охарактеризовать композиторскую профессию как социальный институт;
- определить социальные факторы, влияющие на становление композиторской профессии и иерархию их значимости в этом процессе;
- объяснить зависимость становления профессии «композитор» в России от формирования европейского и отечественного авторского права;
- изучить авторское право на музыкальные произведения в нормативных документах дореволюционной эпохи;
- проследить хронологию законов об авторском праве на протяжении XIX – начала XX веков и роль композитора в них;
- выявить особенности правовых отношений композитора с музыкальными театрами и издательствами;
- обобщить социально-профессиональный статус композитора в нормативных документах дореволюционной России.

Методология исследования включает использование инструментария с опорой на междисциплинарный характер. Во-первых, в работе использованы общенаучные методы, применяемые в музыковедении: принципы историко-контекстуального анализа, компаративный (сравнительно-исторический) и структурно-типологический методы,

общелогические методы (индукция, дедукция, синтез, конкретизация и др.), системный подход.

Во-вторых, диссертация опирается на принципы социологии музыки, социологии профессии. Для анализа феномена профессии были учтены классические социологические парадигмы М. Вебера (профессия как специализация индивида, гарантирующая ему возможность постоянного заработка – основного критерия включения занятия в состав профессий), Э. Дюркгейма (теория о разделении общественного труда), Т. Парсонса (теория профессиональных ролей и статусов, профессия как функциональный элемент социальной организации). В диссертации также использованы методологические установки социологии музыки Т. Адорно, социологии социального пространства П. Бурдьё; тезисы синтетической модели профессий (А. Флекснер, Л. Блауч, Г. Миллерсон), концепция профессии как центрального элемента социальной структуры общества (Т. Маршалл). В работе представлена теория авторства (авторской функции) М. Фуко и Р. Барта. Большую помощь в написании диссертационного исследования оказали подходы, разработанные А.И. Рейтблатом (понимание профессии как результата формирования особой социальной инфраструктуры), П.Л. Бергером и Т. Лукманом (широкое понятие социального института).

В-третьих, диссертация опирается на методологический инструментарий юридической науки. Среди собственно правоведческих методов использованы: анализ документов, сравнительно-правовой метод, метод юридического толкования и др.

Определяющую роль в теоретическом и методологическом ключе сыграли конспекты курса лекций Р.Н. Абрамова «Социология профессий» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Существенный вклад в методологию изучения проблематики данного исследования внесло посещение лекционных курсов в Лейпцигском университете («Музыка в обществе. Проблемы музыкально-социальных

исследований в XXI веке», «Избранные вопросы формирования социологической теории», «Социальные институты и социальные изменения» и др.). Важное значение имело также посещение зарубежных международных конференций «Институционализация в истории музыки» (Хельсинки, 6-8 июня 2018), «Музыка и материальная культура печати в Европе раннего Нового времени» (Зальцбург, 28-30 июня 2018), XVII Международная конференция Ассоциации германистических издательств (Франкфурт-на-Майне, 14-17 февраля 2018) и консультации по музыкально-социологическим вопросам у ведущих специалистов-социологов Prof. em. Dr. Хельмута Лооса (Лейпцигский университет), Prof. Dr. Наталии Новак (Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера), Prof. Dr. Вольфганга Фурманна (Лейпцигский университет).

Материал исследования включает литературу, исторические источники, эпистолярное наследие, периодическую печать, нормативно-правовые акты из фондов российских и немецких архивов и библиотек: Российского государственного архива литературы и искусства, архива Российского национального музея музыки, Российского государственного исторического архива, Домашнего архива Б.П. Юргенсона²⁰, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки искусств, Библиотеки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Staatsarchiv и Universitätsbibliothek Лейпцига (в музыкальном, юридическом отделах и в Bibliotheca Albertina), Deutsche Nationalbibliothek. Кроме того, в работе использованы необходимые электронные научные ресурсы.

Впервые вводятся в научный оборот документы конца XIX – начала XX веков, относящиеся к периоду становления авторского права в России.

²⁰ Благодарю издателя за предоставленную возможность ознакомиться с материалами личной коллекции.

Перевод всех немецкоязычных источников выполнен автором самостоятельно.

Положения, выносимые на защиту:

— закрепление социального статуса профессии «композитор» в России началось в середине XIX века, что связано с оформлением новых культурных институтов, образовавших социальную структуру, частью которой стал институт композиторства;

— упрочение деятельности театрально-концертных и издательских организаций (исполнение, распространение музыкальных произведений, выплата гонорара композиторам) в ответ на возросшие запросы отечественной публики развивало институт авторского права;

— театрально-концертные и издательские институции запустили процесс социального *конструирования* (формирования) профессии «композитор», окончательное же *конституирование* (юридическое закрепление, кодификация) композитора-профессионала произошло благодаря правовой системе – утверждению законов, охраняющих его права;

— фиксация правил выплаты композиторского гонорара за оперную музыку в документах Императорских театров послужила предпосылкой к закреплению композиторских прав в государственных законах дореволюционной России;

— музыкальные театры и издательства, породив правовые отношения с композитором благодаря постановочным и издательским договорам, давали толчок к развитию соответствующего законодательства. Признание прав композитора в России предшествовало законодательным актам и, тем самым, вызывало их к жизни. На протяжении XIX века в России появлялись законы об авторском праве, как бы подытоживая уже существующую практику и назревшие проблемы;

— заинтересованность немецкой стороны (в особенности, немецких музыкальных издателей) в присоединении России к Бернской конвенции и/или заключении отдельного международного соглашения по вопросам

авторского права между Германией и Россией во многом инициировала появление российского Закона об авторском праве 1911 года и утверждение в нем подробно разработанных норм охраны прав композиторов и музыкальных издателей;

— к 1911 году профессия «композитор» была конституирована.

Апробация темы исследования. Разделы работы обсуждались на секторе истории музыки Государственного института искусствознания. Обучению в аспирантуре ГИИ предшествовала защита выпускной квалификационной работы на тему «Охрана авторских и смежных прав на музыкальные произведения в контексте Оценки регулирующего воздействия как инструмента государственной политики» на кафедре государственного управления и политических технологий РАНХиГС при Президенте РФ.

Промежуточные результаты исследования были озвучены на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, в числе которых: IX Научные чтения (МГИМ им. Шнитке, 4-5 марта 2016), X Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Музыка в контексте мировой культуры» (МГИМ им. Шнитке, 3-4 марта 2017), Международный Форум молодых исследователей искусства «Научная весна» (ГИИ, 26 апреля 2017; 9-18 апреля 2018), XX Симпозиум «The Art of Music Education» (Гамбург, 14-16 февраля 2018), Международная научная конференция «Искусствознание: наука, опыт, просвещение» (ГИИ, 5-6 октября 2018; 4-5 октября 2019) и др.

По теме работы были прочитаны доклады «Социальное конструирование профессии „композитор“ в отечественной музыкальной культуре» (ВШЭ, 17 февраля 2016), «Становление авторского права на музыкальные произведения в дореволюционной России» (ГИИ, лекторий «Неделя молодых исследователей искусства ГИИ „Научная весна-2017“», 11 апреля 2017), и доклады в Лейпцигском университете на немецком языке «Законодательное закрепление композиторских прав в России и Германии в XIX – начале XX вв.», «Немецкое авторское право на музыкальные

произведения как прототип для разработки соответствующего российского законодательства» (13 и 15 мая 2019).

Отдельные вопросы, связанные с проблематикой диссертации, обсуждались во время семинаров и коллоквиумов в Институте музыковедения Лейпцигского университета в ходе прохождения там научной стажировки по гранту DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), в том числе: «Продукт искусства. Эстетическая и экономическая ценность музыки в социально-историческом сравнении», «Институционализация и организация искусства в международном сравнении (XVIII-XX вв.)», «Основы социологии культуры», «Музыковедение в современном научном дискурсе», «Музыковедческий коллоквиум для аспирантов» и др.

По материалам исследования опубликованы статьи в научно-исследовательских изданиях, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК.

Структура работы: Введение, три главы, Заключение, Библиография (на русском и иностранных языках), Приложения (21 документ).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 освещает **основные направления социального конструирования профессий** в современной науке и характеризует **специфику композиторской профессии**.

В параграфе **1.1. «Социологическое понимание профессионализма»** представлена трактовка понятия профессии социологической наукой, названы классические и современные теории профессионализма, выявлены ключевые критерии определения профессии. Понятие профессии является на сегодняшний день динамичной категорией, не имеющей однозначного толкования в научной литературе. Целесообразнее всего говорить об обобщенной модели профессионализма, характеризующей профессионала как субъекта, который: а) владеет теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретенными в процессе длительного обучения; б) ориентируется на сущностные ценности и запросы общества; в) получает гарантированный доход от профессиональной деятельности; г) имеет юридическое подкрепление своих профессиональных прав; д) накапливает символический статус и социальную независимость, будучи вовлеченным в развитое профессиональное сообщество; е) пользуется официальным наименованием профессии; ж) обладает высокой степенью автономии при выполнении профессиональных задач; з) длительное время является приверженцем своей профессии.

Параграф **1.2.** посвящен проблеме **формирования композиторской профессии как социального института в России**. Очевидным вопросом, который возникает в связи с формированием композиторской профессии, является вопрос о различении дилетантизма и профессионализма в композиторском творчестве. Однако, как убедительно показывает Н.А. Огаркова, антитеза «дилетант / профессионал» активно обсуждалась на протяжении XIX века, но так и осталась нерешенной. Мы сознательно оставляем ее за рамками данной работы, поскольку единственным объективным основанием для дифференциации между дилетантами и

профессионалами стало юридическое закрепление за композитором его права на художественные продукты своего труда, которое было достигнуто к концу рассматриваемого нами периода. Таким образом, на протяжении всего этого периода различие профессионалов и дилетантов, опирающееся на сколько-нибудь объективные критерии, не было сформулировано, оставаясь в сфере субъективных характеристик. Авторское право явилось кодифицирующим фактором композиторской профессии: неслучайно именно этой проблеме в диссертации уделено особое внимание (третья глава).

Можно обобщить, что формирование социального института профессии «композитор» в России базировалось на четырех основных факторах: материальном, юридическом, корпоративном и факторе социальной востребованности. Материальный фактор подразумевает гарантированный гонорар за результаты профессионального труда. Юридический фактор – это фиксация профессиональных прав в государственных законах, регламентирующих статус композитора в обществе. К корпоративному фактору относится создание профессиональных композиторских объединений. В процессе формирования композиторской профессии как социального института имеет значение еще одно обстоятельство – запросы общества, олицетворенного слушательской аудиторией, причем широкой аудиторией, на материальное поступление от которой способен существовать композитор (фактор социальной востребованности). Образовательный фактор (наличие обязательного консерваторского образования, получение системы теоретических знаний) для конституирования композиторской профессии не сыграл определяющей роли. Композиторы, которые не прошли через консерваторию, могли быть включены в процесс *конструирования*, но не *конституирования* профессии. Образование конституировало профессию *музыканта*, но не *композитора*.

В Главе 2 анализируются Институциональные факторы становления композиторской профессии в русской культуре 2-й половины XIX века.

В параграфе **2.1.** рассматривается **деятельность театральных организаций по формированию композиторского статуса и формы вознаграждения композиторского труда в дореволюционной России.** Катализатором интереса к фигуре композитора в российском обществе послужило становление театральной культуры. Именно в театре назрел вопрос выплаты вознаграждения композитору. Правила гонорара за композиторский труд впервые были зафиксированы в документах Императорских театров: Постановлениях, Положениях и других локальных нормативных актах Дирекции. В дореволюционную эпоху практиковались такие формы композиторского гонорара, как годовое жалованье, единовременная выплата, сбор со второго или третьего представления, определенная часть из двух третей сбора, определенный процент с валового сбора. Если поначалу сочинитель музыки не выделялся законами в отдельную категорию (хотя неявно в них фигурировал), то постепенно композитор становился полноценным субъектом правоотношений в соответственной сфере общественной жизни. Правовые документы 1827, 1885, 1900 и 1911 годов конституировали композитора как автора музыкально-театрального сочинения, выведя на первый план его фигуру среди соавторов. Утверждение авторского вознаграждения за сочинение музыкальных произведений явилось первым сигналом к фиксации авторского права на музыкальные произведения в нормативных документах России XIX века.

В параграфе **2.2.** исследуется **роль издательских институций в конституировании композиторской профессии.** Издательские институции выполняли несколько задач в процессе конституирования композиторской профессии. Во-первых, они распространяли лучшие образцы музыкального творчества, осуществляя *селекцию композиторских сил.* Во-вторых, тиражирование музыкальной продукции способствовало просвещению широкой аудитории и знакомству ее с новейшими сочинениями зарубежных и отечественных авторов, формируя ее в качестве одного из решающих

факторов конституирования композиторской профессии. В-третьих, музыкальные издательства поддерживали образовательный процесс в академической музыке, снабжая консерватории учебными пособиями, нотными сборниками и хрестоматиями. В-четвертых, издательская индустрия породила правовые отношения между композитором и издателем, постепенно выкристаллизовывая (через авторское вознаграждение и фиксацию социального статуса в договорах) авторское право на музыку и, соответственно, юридическое понятие «автора» применительно к композиторскому творчеству. Кроме того, издательская деятельность за рубежом защищала права русских авторов от перепечатки на мировом рынке, что способствовало укреплению их материального благосостояния и создавало более приемлемые условия для творчества.

Глава 3 посвящена авторскому праву как экономическому и юридическому фактору композиторской деятельности в дореволюционной России.

Параграф **3.1.** освещает **формирование авторского права на музыкальные произведения в России.** Авторское право на музыкальные произведения является результатом длительного процесса исторического развития, в ходе которого были разработаны и в конечном счете перенесены в музыку понятие «автор» и категория «интеллектуальная собственность». Вплоть до 1911 года в России не существовало основательного закона, в полной мере охранявшего права композитора на его произведения. Как известно, источником авторского права была система привилегий. Юридические вопросы в сфере авторского права назрели тогда, когда печатание книг / книжная торговля начали активно дублировать и распространять произведения, когда авторское право стало правом издателей, которые стремились закрепить свои печатные полномочия посредством привилегий. Первые привилегии устанавливались в пользу издателей музыкальных произведений, а не композиторов. На протяжении XIX века в России шел процесс развития законодательных норм в отношении

авторского права на музыкальные произведения. Существенным ориентиром для формирования российской системы охраны композиторских прав послужило немецкое законодательство: Германия, будучи центром книгопечатания, с конца XVIII века разрабатывала особенно строгие законы для борьбы с нелегальными перепечатками и позднее стала обеспечивать во всем мире авторские права для литераторов и композиторов. И в России, и в Германии между изобретением печати и принятием мер по защите прав автора прошел длительный исторический период. В Германии крупная реформа авторского права осуществилась в 1901 году, в России – десятилетием позже. Причиной реформ послужило международное событие 1886 года – Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. В связи с этим соглашением началось законодательное урегулирование данной сферы между российской и немецкой стороной. В интенсивной переписке, происходившей в 1900-е годы между российскими и немецкими музыкальными издательствами, между издательствами и Биржевым союзом немецких книготорговцев в Лейпциге, между лейпцигским Союзом и Русским обществом книготорговцев и издателей в Санкт-Петербурге, отражены актуальные проблемы авторского права и необходимость принятия унифицированных норм охраны прав композиторов и музыкальных издателей. В конце XIX века в России началась разработка принципиально новой доктрины авторского права, результатом которой стал Закон об авторском праве 1911 года, оказавший влияние на российскую издательскую и театральную практику дореволюционной эпохи.

Параграф **3.2.** посвящен **функционированию авторского права в сфере музыкального театра в дореволюционной России.** С момента составления «проекта законоположений об авторском праве на музыкальные произведения» (1898 год) авторское право активно проникало в театральную сферу. Имели место прецеденты в истории музыки, связанные с неуплатой композиторского гонорара и дошедшие до судебного разбирательства. В театральной практике того времени получили распространение

постановочные договоры между композитором и Дирекцией Императорских театров. В начале 1900-х годов – с момента законодательного закрепления права музыкальной собственности в Своде Законов Гражданских 1900 года – приобрел стандартизированную форму и получил распространение Договор между композитором и Дирекцией Императорских театров. Многочисленные бумаги о замене, добавлении, изменении номеров или отказе от номеров в балетах и операх свидетельствовали о влиянии закона об авторском праве на композиторскую деятельность, на звуковой и сценический образ произведения, его структуру и драматургию в исполнительском воплощении. С фиксацией права на неприкосновенность произведения в законах 1900 и 1911 годов Театральная Контора стала запрашивать у композиторов (или их наследников) письменные разрешения на внесение изменений, а сами композиторы – требовать объяснения причин подобных перемен.

Параграф 3.3. «Функционирование российского авторского права в издательской деятельности до революции». Издатель, размножая музыкальные произведения, выполнял функции комиссионера и импресарио композитора: распространял экземпляры произведения в графической форме, в некоторых случаях делал переложения произведения для других инструментов, в вокальных сочинениях осуществлял перевод текста на другие языки, получал гонорар, предназначенный композитору. Раньше всего возникло исключительное право на распространение (перепечатку) музыкальных произведений, которое зародилось в защиту издателя, а не автора. На протяжении XIX века российская издательская (как и театральная) практика вызвала к жизни закрепление соответствующего законодательства, служила импульсом к его совершенствованию, к эволюции института авторского права в целом. Границы правомочий издателя и композитора, определяемые издательским договором, позже упорядочивались положениями в государственном акте. Подробная регламентация издания музыкальных произведений была разработана в законе 1900 года.

Издатель выступал правопреемником автора в пределах, определяемых специальным документом – «условием» (позже – издательским договором). С середины XIX века издательские договоры составлялись самими издателями или их нотариусами. Суть договора между композитором и издателем заключалась в передаче издателю сочинения «в полную собственность» на все время действия авторского права за выплачиваемый единовременно гонорар, содержание договора основывалось на фиксации защиты прав издателя и обязанностей композитора. Иногда перечислялись основные правомочия, переходящие к издателю. В Законе об авторском праве 1911 года издательскому договору посвящалась отдельная глава. С введением этого закона, существенно расширившего содержание издательского договора, форма и содержание договора между композитором и издателем серьезно изменились. На смену краткому «условию» между композитором и издателем, заключающемуся в продаже сочинения в собственность последнего, пришел развернутый договор с градацией авторских прав и со скрупулезно прописанными нюансами в каждом из них. Основные нормы права (содержание прав и обязанностей издателя и автора) нашли применение в договорах между композиторами и музыкальными издателями того времени.

В Заключении суммируются следующие выводы:

Основные представления о феномене «профессии» и процесса профессионализации, сформировавшиеся в современной науке, дают основание утверждать, что оформление профессионального статуса российского композитора дореволюционной эпохи произошло тогда, когда композитор стал *полноценным субъектом правоотношений в разных сферах общественной жизни*. Грань между композиторами-дилетантами и композиторами-профессионалами в русской культуре XIX века долгое время оставалась зыбкой. Установление гарантированного вознаграждения за профессиональный труд заставило иначе взглянуть на статус композитора в обществе. Другим определяющим фактором в оформлении общественного

статуса композитора стало его сотрудничество с издательскими и театральными институциями. Невзирая на существование дискурса «композитор-дилетант / композитор-профессионал», это определение так и осталось не отрефлексированным и весьма субъективным, и только официальная кодификация творческих профессий, в том числе композиторской, сняла этот вопрос. Иными словами, конституирующим моментом в процессе закрепления за композиторской профессией ее официального статуса явилось авторское право.

Итак, формирование композиторской профессии как самостоятельного социального института в России включало в себя:

1. Наличие социального запроса на результат композиторского труда. На эту общественную потребность отвечали театально-концертные организации, осуществлявшие публичное исполнение произведений, и музыкальные издательства, обеспечивавшие тиражирование композиторских сочинений. Музыкальные театры и издательства, породив правовые отношения с композитором благодаря постановочным и издательским договорам, давали толчок к развитию соответствующего законодательства.

2. Установление гарантированного вознаграждения за результаты профессионального труда. Материальный фактор стал одним из ключевых показателей утверждения социального статуса композиторской профессии и оформления прав композитора в российских нормативных документах: сначала на уровне организаций – театральных, концертных и издательских, затем на уровне государства – в законах Российской Империи. Театр сыграл большую роль в утверждении фиксированного вознаграждения за композиторский труд. Будучи неременным атрибутом профессии, система гарантированного дохода от профессиональной деятельности, разработанная Императорскими театрами, послужила первым сигналом к утверждению авторского права на музыкальные произведения в нормативных документах дореволюционной России. Система авторского гонорара (хоть и поначалу слабее) практиковалась также издателями. Издатели распространяли лучшие

образцы композиторской деятельности и формировали представление о социальном институте композиторства среди широкой аудитории²¹. Кроме того, само по себе издательское дело, как видно из истории, стало источником развития института авторского права (вспомним систему привилегий).

3. Оформление правовой системы – юридического подкрепления профессиональных прав законами об авторском праве на музыкальные произведения. Развитие правового института сильно отставало от реального положения дел: практика применения норм, связанных с охраной композиторских прав, оформилась раньше, чем их законодательное закрепление – сначала в театрах, затем с издателями. Для типизации их функционирования, для легитимизации сферы их полномочий требовалось законодательное закрепление. Так на протяжении XIX века появлялись законы об авторском праве, обобщающие уже имеющуюся практику и актуальные проблемы. Издательская деятельность была связана с правом на опубликование и на распространение произведения путем продажи, театральная сфера касалась права на публичное исполнение.

4. Появление профессиональных объединений. Организация профессиональных объединений, таких как «Общество русских драматических писателей и оперных композиторов» (целью которого являлась защита авторских прав в театральной сфере) способствовала укреплению социального статуса профессии, а вступление композиторов в профессиональный союз выступало одним из атрибутов их профессиональной социализации.

Перечисленные учреждения составляли так называемую институциональную среду, внутри которой происходило конструирование и функционирование композиторской профессии как автономного социального института. Включенность композитора в эти системы превращала его в

²¹ Аналогичную функцию выполняли и театры – они знакомили широкую публику с произведениями, составляющими однако лишь часть композиторского наследия.

представителя определенной социальной группы (социальное лицо) и закрепляла статус композиторской профессии в обществе.

Ситуация с социальным конституированием композиторской профессии после 1917 года будет строиться на базе достигнутых к 1911 году условий, но со значительной их трансформацией. Однако эта тема требует отдельного исследования.

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК:

1. *Ферран, Я. А.* Первые российские консерватории и авторское право как факторы становления композиторской профессии // Старинная музыка. 2015. № 3 (69). С. 28–31.
2. *Ферран, Я. А.* Формы вознаграждения композиторского труда в дореволюционной России // Вопросы театра. 2017. № 3–4. С. 251–264.
3. *Ферран, Я. А.* Вопросы авторского права в переписке между издательством «П. Юргенсон» и немецкими музыкальными издательствами (1905–1908 годы) // Музыкальная академия. 2020. № 1. С. 148–157.

Другие публикации по теме исследования:

4. *Ферран, Я. А.* Появление первых российских консерваторий как институциональный фактор становления композиторской профессии // Вопросы музыкознания: Теория. История. Методика: сборник научных статей. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2015. С. 148–154.
5. *Ферран, Я. А.* Первые российские консерватории и авторское право как факторы становления композиторской профессии // Слово молодых ученых: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции аспирантов. Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2015. С. 7–12.
6. *Ферран, Я. А.* Авторское право как фактор композиторского творчества // Искусство глазами молодых: материалы VII Международной

(XI Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. С. 158–160.

7. *Ферран, Я. А.* Роль профессии «композитор» в отечественной культуре начала XXI века // Society, culture, personality in modern world: materials of the V international scientific conference on February 16–17, 2015. Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». С. 71–73.

8. *Ферран, Я. А.* Профессия «композитор» в советский период отечественной истории. Авторское право в советской музыкальной культуре // Музыкальное образование и наука. 2015. №2 (3). С. 13–16.

9. *Ферран, Я. А.* Профессия «композитор» в советский период отечественной истории: взгляд немецких исследователей // Музыкознание: история и современность глазами молодых ученых. Сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. Новосибирск: Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015. С. 83–87.

10. *Ферран, Я. А.* Профессия «композитор»: к проблеме авторства (философский аспект) // Актуальные вопросы искусствознания: музыка – личность – культура: сборник статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов (20–25 апреля 2015 г.). Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. С. 177–181.

11. *Ферран, Я. А.* Авторское право в театральной сфере рубежа XIX – XX вв.: А.К. Глазунов и Дирекция Императорских театров // Международная научная интернет-конференция, посвященная 150-летию со дня рождения А.К. Глазунова, Я. Сибелиуса, К. Нильсена. Петрозаводск: Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова, 2016.

12. *Ферран, Я. А.* Авторское право в театральной сфере конца XIX – начала XX веков // IX Научные чтения: сборник статей. М.: Московский государственный институт музыки им. Шнитке, 2016. С. 97–103.

13. *Ферран, Я. А.* Формирование авторского права на музыкальные произведения в России // Развитие художественной культуры Екатеринбурга

от начала XX века до наших дней. Материалы всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. И.В. Винкевич. Екатеринбург: Издательство ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2016. С. 75–86.

14. *Ферран, Я. А.* Издательский договор на музыкальные произведения в дореволюционной России // Актуальные вопросы современных гуманитарных наук. Сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции (11 марта 2017 г.). Выпуск IV. Екатеринбург, 2017. С. 6–8.

15. *Ферран, Я. А.* Издательский договор и авторское право на музыкальные произведения в дореволюционной России // Актуальные вопросы музыкального образования и искусства: сб. науч. ст. / ВК им. П.А. Серебрякова; Ред. кол. О.Ю. Осадчая, О.В. Шмакова. Волгоград, МИРИА, 2017. С. 192–202.

16. *Ферран, Я. А.* К методологии изучения социального конструирования профессии «композитор» в отечественной музыкальной культуре: социологический и философский подходы // Аспирантский сборник. Выпуск 9. / Ред.-сост. Н.Ю. Данченкова. М.: Государственный институт искусствознания, 2018. С. 113–128.

17. *Ferran, Ya. (Ферран Я. А.)* Study on the Formation of Copyright in Music in Germany and in Russia, in: 2nd International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education, vol. 284. Atlantis Press, 2018. P. 706–710.

18. *Ферран, Я. А.* Профессионализация композиторской деятельности в немецкоязычных социологических исследованиях // Аспирантский сборник. Выпуск 10. Сборник статей по материалам Международного Форума молодых исследователей искусства «Научная весна-2018» / Ред.-сост. Г.У. Лукина. М.: Государственный институт искусствознания, 2019. С. 316–323.

19. *Ferran, J. (Ферран Я. А.)* Die Regelung der Musikurheberrechtsfragen zwischen Deutschland und Russland in den Jahren 1900 – 1917 // Искусство музыки. Теория и история. 2019. № 21. С. 69–88.