

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2023.28.40.015

К вопросу изучения «добаховской» полифонической музыки в инструментальных классах педагогических вузов России

Слонимская Раиса Николаевна

Доктор педагогических наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgik.ru

Клюев Александр Сергеевич

Доктор философских наук, профессор,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Щирин Дмитрий Валентинович

Доктор педагогических наук, профессор,
завкафедрой фортепиано,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена;
завкафедрой фортепиано,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgik.ru

Аннотация

Развитие полифонического мышления студентов педагогических вузов остается на сегодняшний день одной из актуальнейших проблем современной музыкальной педагогики. Это касается не только умения слышать полифоническую фактуру, понимать особенности музыкальной риторики, содержание и форму изучаемых и исполняемых музыкальных произведений эпохи барокко (как обычно это и понимается), это – возможность освоения музыки композиторов XX-XXI веков, это – новые возможности понимания музыкальной культуры, ее истоков и тенденций развития, особенностей развития полифонического письма, восприятия содержания и музыкальных форм, которые применялись композиторами на протяжении более пяти столетий. Несмотря на наличие учебников полифонии и, в частности, полифонии строгого стиля, вопросы восприятия, понимания, осознания музыкальных произведений «добаховской» полифонии, включающей как строгий, так и свободный стиль, остаются за пределами современных

педагогических исследований. Тем не менее, практическое освоение полифонических техник остается важной составляющей профессионального становления музыкантов-исполнителей разных специальностей и нуждается как в теоретическом осмыслении, так и в практической учебно-методической поддержке.

Для цитирования в научных исследованиях

Слонимская Р.Н., Клюев А.С., Щирин Д.В. К вопросу изучения «добаховской» полифонической музыки в инструментальных классах педагогических вузов России // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 9А. С. 121-127. DOI: 10.34670/AR.2023.28.40.015

Ключевые слова

Полифоническое искусство, педагогический процесс, исполнительское мастерство, музыкальное восприятие, музыкальная педагогика.

Введение

Вопросы освоения и изучения полифонической музыки актуальны для многих направлений подготовки музыкантов-исполнителей в современном педагогическом вузе. Прежде всего, это, относится к студентам-пианистам, но не менее важно изучение полифонической музыки «добаховской эпохи» и для исполнителей на струнных, духовых, народных инструментах. Это, как нам думается, дает более высокий уровень понимания музыкальной культуры, возможность более интенсивного творческого развития, развитие музыкального восприятия и музыкального мышления, развитие способности осознания музыкального материала и ясности его интерпретации. Особенно важно это для современных музыкантов, музыкантов, живущих в XXI веке. Однако, для полноценного музыкантского развития, как нам думается, только полифонии свободного стиля недостаточно. Необходимо изучать и полифонию строгого стиля. Не только потому, что это необходимо для формирования музыкальной культурности современного музыканта, но и потому что композиторы XXI века зачастую обращаются именно к более «древним» пластам европейской музыкальной культуры для воплощения нового содержания, актуального вызовам сегодняшнего времени.

Как известно, среди разнообразия и множества музыкальных стилей, форм и жанров XX века в творчестве многих композиторов яркое и особенное место занимает полифония. Композиторов всегда привлекала полифоническая форма как таковая, прежде всего как возможность выразить свои мысли в канонических формах. В этом проявляется и стремление обогатить полифонию современными средствами выразительности. С одной стороны – в XX и XXI веке наблюдается усиление практики в этой области, а с другой, усиление интереса к изучению музыки, который обосновывается возможностью говорить и выражаться многословно.

Таким образом, обращение и изучение полифонических форм не только не утратило своего значения, но и требует систематизации, расширения и дополнительных исследований особенно применительно к специфике современного музыкально-образовательного процесса. В современной российской науке существует ряд работ молодых исследователей, показывающий интерес как к полифонии строгого стиля [Гордон, 2012; Сундукова, 2022], так и к исследованиям полифонического творчества современных композиторов именно с точки зрения использования и применения старых полифонических техник [Иванова, 2006; Николаева, 2009]. Однако, в

современной педагогике отсутствуют работы, посвященные изучению полифонии строгого стиля, направленные на формирование музыкального восприятия и музыкального мышления современных молодых музыкантов. Это определяет актуальность настоящей статьи, как открывающей некоторый ряд исследований, посвященных этой тематике.

Таким образом, актуальность статьи не только в специальном изучении становления полифонических форм и жанров строгого стиля, но и задачами в изучении данной темы в ракурсе развития музыкального восприятия и музыкального мышления для студентов музыкальных специальностей в современном педагогическом вузе.

В настоящей статье мы рассмотрим некоторые аспекты освоения средневекового полифонического искусства для освоения основных принципов мышления этой эпохи. Мы ограничимся вопросами зарождения и становления музыкальных форм эпохи средневековья и не будем затрагивать проблемы их дальнейшего развития, а также предложим некоторые методические рекомендации по использованию многоголосных форм и жанров эпохи средневековья в курсах специальных дисциплин.

Основная часть

Современная система образования, в том числе и музыкального, претерпевает ряд изменений, которые связаны с общей тенденцией гуманизации. Этому способствуют различные исследования в разных областях музыкального искусства, разработки авторских программ, на основе которых открываются различные частные школы, гимназии, лицеи, где особое место занимает блок музыкальных дисциплин. Как правило, программы этих учебных заведений содержат разносторонний материал по теоретическому курсу предметов. Однако особую роль играет класс специального инструмента.

Класс специального инструмента – предмет синтеза различных курсов: как общих – истории, этики, эстетики; так и музыкальных – анализа, теории, полифонии. В этом и огромные трудности, которые стоят перед педагогом, связанные с отбором материала. Очевидно, для класса «специальности» для всех музыкантов-инструменталистов является исполнительство и интерпретация. Однако для качественного исполнения необходимо развитие не менее качественного восприятия и музыкального мышления. Возникает вопрос. Что в искусстве значимо и стоит на первом месте, а что на втором? И вообще, может ли в природе быть что-то значимо в большей степени, чем другое?

Программы же по специальному инструментам государственных учебных заведений основываются на рекомендациях, ФГОСах, материал которых утверждается Министерством. Однако, каждый думающий вузовский преподаватель в рамках своей дисциплины обладает некоторой свободой в развитии мышления своих учеников, разрабатывая новые подходы к развитию музыкальности, исполнительского мышления и формируя музыкальную культуру своих учеников. Думается, что овладение новыми полифоническими формами, изучение основ зарождения полифонических форм, актуальных для XXI века, может придать новые краски процессу музыкального развития молодых музыкантов в педагогическом вузе.

Зарождение жанров полифонической музыки, их бытование и развитие охватывает не только эпоху средневековья. Стилистика полифонического изложения продолжала жить и в венском классицизме, и в романтизме, и в экспрессионизме, вплоть до настоящего времени, хотя сама полифоническая форма видоизменялась. Действительно, мы не встретим ни одной эпохи, где не было бы полифонии. Не случайно и стремление композиторов XX века к логичной

выстроенности формы, к ясности изложения музыкального языка, с одной стороны; с другой – влечение к диатонике, ладовости, систематизации двенадцатиступенного звукоряда.

Следовательно, говорить об особой роли полифонических форм и жанров в истории музыки необходимо. Не секрет, что раздел полифонических форм в учебных заведениях как на начальном этапе обучения (ДМШ), так и в последующие годы профессионального образования, освещается в меньшей степени по сравнению, например, с простыми жанрами. Если простые полифонические жанры дети узнают уже на первых годах обучения, то полифонические формы они узнают только в процессе практики.

Прежде чем рассматривать возможности внедрения данной темы в курс музыкальной литературы, необходимо выяснить: что является задачей этой дисциплины.

Если в курсе истории музыки решаются вопросы эволюции стиля, жанра, композитора, эпохи, то на занятиях музыкальной литературы изучается конкретное произведение конкретного композитора, представителя того или иного времени. В любом курсе, где педагог ставит задачу изучать полифонические формы и жанры, он сталкивается с рядом проблем: с чего начинать изучение полифонических форм, какое место в истории музыки занимает нотное письмо, в какой последовательности выстраивать материал по данной теме, какие акценты обозначить в процессе обучения полифоническим формам.

В силу специфики и сложности музыкального языка в полифонии, овладение им всегда сопровождается трудностями, так как не везде такая тема может быть использована. Хотя без нее невозможно понятие полифонии в полной мере ни в курсе музыкальной литературы, которая начинается с творчества Генделя и Баха, ни в теоретических курсах, хотя ряд сборников выстроены как полифоническое сольфеджио.

Педагог говорит на занятии по специальному инструменту всегда говорит о категориях жанров, изучаемых и исполняемых музыкальных произведений, их структуре. И здесь ставится вопрос: что такое форма и жанр, что является их градацией. Невозможно отдельно дифференцировать эти понятия, особенно если разговор касается произведений средневековья, в эпоху, когда происходило становление многоголосных форм. Форма и жанр смыкаются в своих понятиях, они сопряжены. Несмотря на всю проблематику внедрения изучения полифонических форм и жанров, эта тема чрезвычайно важна и интересна. Во-первых, она выступает как основа межпредметных связей. Во-вторых, обогащает кругозор и способствует профессиональному росту студентов.

В программах по специальному инструменту или фортепианному ансамблю нет специального раздела по изучению старинной полифонии, где молодые музыканты могли бы узнать о ранних полифонических жанрах, как уже было сказано, в процессе практических занятий. Однако существует необходимость изучать, хотя бы с целью ознакомления «добаховскую» полифонию.

Думается, что можно предложить или небольшой спецкурс, или просто внедрить в обычные учебные планы раздел по практическому освоению средневековой полифонии и полифонии строгого стиля.

План построения «спецкурса» для студентов-инструменталистов по изучению многоголосных форм и жанров средних веков может состоять из трех основных пунктов:

- 1) Изучение средневекового музыкального искусства начинается с вводного занятия, на котором учащиеся получают сведения о средневековье, где освещаются вопросы значения эпохи в развитии всеобщей культуры, особенности эстетики средних веков и предпосылки возникновения многоголосия.

- 2) Далее учащиеся изучают зарождение жанровых особенностей средневековых композиций, становление жанров, особенности нотной средневековой фиксации музыкального материала, а также мастеров раннего многоголосия, в творчестве которых происходило становление средневековой композиции.
- 3) Все сведения и навыки необходимо применять в практическом освоении материала через анализ форм основных пройденных жанров. И здесь имеет место полезное в данном случае методическое правило – навыки анализа формы опережают навыки сочинения в изучении строгого стиля в дальнейшем.

Изучение предлагаемых в курсе полифонии средневековых жанров и принципы их построения позволит учащимся легче и быстрее проникнуть в суть строгого письма, даст возможность приобрести дополнительные навыки для дальнейшего обучения.

Целесообразность преподавания средневековых форм и жанров в курсе полифонии очевидна: без определенных знаний и сведений о процессе зарождения и становления жанров и форм, которые развивались в последующие эпохи, представление у учащихся как музыкальном искусстве в целом, так и о полифонии, в частности, полным быть не может.

Наиболее удобным для практического изучения может быть исполнение в фортепианном дуэте или фортепианном ансамбле на двух фортепиано. Более ранние образцы могут исполняться двухручно, более поздние, многоголосные, могут исполняться как двухручно, так и на двух инструментах. Особенно это может быть интересно при исполнении антифонного или респонсорного склада музыки. Таким образом в фортепианном исполнении могут сохраниться некоторые акустические эффекты, характерные для музыкальных произведений той эпохи.

Заключение

В заключение хочется отметить, что расширение курса специального инструмента, введение новых разделов, нового репертуара достаточно серьезно и требует своего решения, для которого нужны совместные усилия преподавателей не только специальных дисциплин, но и исследователей истории педагогики, преподавателей теоретических дисциплин.

Настало время, когда необходимо создать практическое современное руководство по изучению полифонических форм и жанров, которое способствовало бы расширению знаний и умений учащихся.

Совершенно ясно, что внедрение данной темы на занятия по специальному инструменту или фортепианному ансамблю повлечет за собой некоторую перестройку данного курса во всей системе музыкального образования, при этом, поможет добиться более высокого уровня профессионализма учащихся.

Библиография

1. Гордон Т.А. Палестрина: мессы на мадригальные источники: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2012. 40 с.
2. Иванова Е.В. Загадки сфинкса – XX век. Музыкальная форма канона в творчестве композиторов ушедшего столетия: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2006. 36 с.
3. Николаева Ю.Е. Индивидуальные системы контрапункта в музыке XX века: на примере творчества И. Стравинского, А. Шнитке, Э. Денисова: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Нижний Новгород, 2009. 35 с.
4. Сундукова Л.И. Методы работы с первоисточником в мессах Пьера де Ла: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2022. 24 с.
5. Mantie R. A comparison of “popular music pedagogy” discourses //Journal of Research in Music Education. – 2013. – Т. 61. – №. 3. – С. 334-352.

6. Lebler D. Popular music pedagogy: Peer learning in practice //Music education research. – 2008. – T. 10. – №. 2. – С. 193-213.
7. Campbell P. S. World music pedagogy //Teaching general music: Approaches, issues, and viewpoints. – 2016. – С. 89-111.
8. Lebler D. Student-as-master? Reflections on a learning innovation in popular music pedagogy //International journal of music education. – 2007. – T. 25. – №. 3. – С. 205-221.
9. Browning B. An orientation to musical pedagogy: becoming a musician-educator. – Oxford University Press, 2017.
10. Allsup R. E. Transformational education and critical music pedagogy: Examining the link between culture and learning //Music Education Research. – 2003. – T. 5. – №. 1. – С. 5-12.

On the issue of studying “pre-Bach” polyphonic music in instrumental classes of pedagogical universities of Russia

Raisa N. Slonimskaya

Doctor of Pedagogy, Professor,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgik.ru

Aleksandr S. Klyuev

Doctor of Pedagogy, Professor,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Dmitrii V. Shchirin

Doctor of Pedagogy, Professor,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia;
Head of Piano Department,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgik.ru

Abstract

The issues of mastering and studying polyphonic music are relevant for many areas of training of performing musicians in a modern pedagogical university. The development of polyphonic thinking of students of pedagogical universities remains today one of the most urgent problems of modern music pedagogy. This applies not only to the ability to hear the polyphonic texture, to understand the peculiarities of musical rhetoric, the content and form of the studied and performed musical works of the Baroque era (as it is usually understood), it is an opportunity to master the music of composers of the XX–XXI centuries, it is a new opportunity to understand musical culture, its origins and development trends, features of the development of polyphonic writing, perception

of content and musical forms that have been used by composers for more than five centuries. Despite the existence of textbooks on polyphony and, in particular, strictly style polyphony, the issues of perception, understanding, awareness of musical works of "pre-Bach" polyphony, including both strict and free style, remain beyond the limits of modern pedagogical research. Nevertheless, the practical development of polyphonic techniques remains an important component of the professional development of performing musicians of various specialties and needs both theoretical understanding and practical educational and methodological support.

For citation

Slonimskaya R.N., Klyuev A.S., Shchirin D.V. (2023) K voprosu izucheniya «dobakhovskoi» polifonicheskoi muzyki v instrumental'nykh klassakh pedagogicheskikh vuzov Rossii [On the issue of studying “pre-Bach” polyphonic music in instrumental classes of pedagogical universities of Russia]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (9A), pp. 121-127. DOI: 10.34670/AR.2023.28.40.015

Keywords

Polyphonic art, pedagogical process, performing skills, musical perception, musical pedagogy.

References

1. Gordon T.A. (2012) *Palestrina: messy na madrigal'nye istochniki. Doct. Dis.* [Palestrina: masses on madrigal sources. Doct. Dis.]. Moscow.
2. Ivanova E.V. (2006) *Zagadki sfinksa – XX vek. Muzykal'naya forma kanona v tvorchestve kompozitorov ushedshogo stoletiya. Doct. Dis.* [Riddles of the Sphinx in the 20th century. The musical form of the canon in the works of composers of the past century. Doct. Dis.]. Moscow.
3. Nikolaeva Yu.E. (2009) *Individual'nye sistemy kontrapunkta v muzyke XX veka: na primere tvorchestva I. Stravinskogo, A. Shnitke, E. Denisova. Doct. Dis.* [Individual systems of counterpoint in music of the 20th century: on the example of the work of I. Stravinsky, A. Schnittke, E. Denisov. Doct. Dis.]. Nizhny Novgorod.
4. Sundukova L.I. (2022) *Metody raboty s pervoistochnikom v messakh P'era de La. Doct. Dis.* [Methods of working with primary sources in the masses of Pierre de La. Doct. Dis.]. Moscow.
5. Mantie, R. (2013). A comparison of “popular music pedagogy” discourses. *Journal of Research in Music Education*, 61(3), 334-352.
6. Lebler, D. (2008). Popular music pedagogy: Peer learning in practice. *Music education research*, 10(2), 193-213.
7. Campbell, P. S. (2016). World music pedagogy. *Teaching general music: Approaches, issues, and viewpoints*, 89-111.
8. Lebler, D. (2007). Student-as-master? Reflections on a learning innovation in popular music pedagogy. *International journal of music education*, 25(3), 205-221.
9. Browning, B. (2017). *An orientation to musical pedagogy: becoming a musician-educator*. Oxford University Press.
10. Allsup, R. E. (2003). Transformational education and critical music pedagogy: Examining the link between culture and learning. *Music Education Research*, 5(1), 5-12.