

Н. Н. Ходинская,
*кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры теории музыки
и музыкального образования*

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ XX ВЕКА В КУРСЕ «СОВРЕМЕННАЯ ГАРМОНИЯ»

Дисциплина «Современная гармония» введена в учебный план музыкального факультета БГУКИ недавно. Появление этого полугодового курса продиктовано насущной необходимостью идти в ногу со временем, хоть и с большим отставанием, вызванным огромным стилевым разнообразием и скоростью, с которой в XX столетии эволюционировало музыкальное искусство. Уже в 1964 г. чешский исследователь новых техник композиции XX в. Ц. Когоутек писал: «В сегодняшней музыке трудно ориентироваться. Пожалуй, еще никогда в истории музыки не возникало почти одновременно такого различия в стилях, часто полярно противоположных, как в настоящее время» [1, с. 23]. Именно пониманием важности умения «ориентироваться» в стилевых метаморфозах музыки XX в. для современного музыканта обусловлено введение подобного курса в ряде высших учебных заведений культуры и искусств (например, в Московском государственном институте культуры в 2015 г., в Орловском государственном институте искусств и культуры – в 2017 г.).

Учебная дисциплина «Современная гармония» является продолжением дисциплины «Теория музыки: гармония» и охватывает период XX – начала XXI вв., являясь курсом, завершающим весь музыкально-теоретический блок дисциплин. Как известно, в основе преподавания всех музыкально-теоретических дисциплин лежит материал классико-романтического периода. Музыкально-теоретические дисциплины в силу своей специфики опираются на классическую музыку, где родились классические формы, которые изучаются в курсе анализа музыкальных форм, утвердились классические нормы гармонии и тональности, мелодические и метроритмические закономерности, определенные типы фактуры, рассматриваемые в курсах сольфеджио и гармонии. Безусловно, преподаватели кафедры теории музыки и музыкального образования

БГУКИ стремятся осовременить дисциплины музыкально-теоретического блока за счет показа примеров из произведений белорусской, русской, европейской музыки XX в. Так, в учебное пособие по полифонии, изданное И. В. Уховой и Н. Н. Ходинской в 2018 г., входит раздел «Полифония в творчестве белорусских композиторов XX века», учебные пособия последних лет по сольфеджио и гармонии (авторы – Н. И. Дожина, Е. Э. Миланич, Н. Н. Ходинская) также включают мелодический и гармонический материал музыки XX в. Однако все эти «островки» современности не дают возможности студентам сформировать достаточно четкого представления о стилевых направлениях в музыке XX–XXI вв., об эволюции гармонических средств на протяжении прошедшего столетия, а тем более не позволяют выработать методологические установки для самостоятельного ориентирования в разнообразных музыкальных процессах этого периода.

В рамках дисциплины «Современная гармония» реализуются три подхода к изучению музыки XX в.: исторический, теоретический и творческий. Материал курса структурирован в хронологическом и проблемном аспектах, что дает студентам ключ к пониманию эволюционных процессов, а также возможность ознакомиться с отдельными стилевыми направлениями и техниками композиции в музыке XX в.

Исторические и теоретические аспекты курса дополнены творческими заданиями, которые помогают студентам «вжиться» в изучаемый стиль, непосредственно на собственном опыте попытаться ознакомиться с той или иной техникой композиции XX в. Как справедливо заметил ведущий российский исследователь современной гармонии, автор многих пособий по гармонии Ю. Н. Холопов, сочинение в курсе гармонии необходимо любому музыканту, независимо от того, должно ли творчество стать его профессией или «служить ему лишь для подлинного понимания музыки, правильного музыкального мышления. Музыку нельзя постигать словесно, – подчеркивает Ю. Н. Холопов, – к ней надо “причаститься”» [2, с. 7].

Поэтому в ходе изучения современной гармонии студентам предлагаются такие творческие задания, как сочинение небольших построений, прелюдий в заданных стилевых, ладогармонических параметрах.

Многие, если не большинство наших студентов, не имеют ясного представления о таких явлениях музыкального искусства XX в., как сонористика, алеаторика, конкретная музыка, полистилистика. При этом они достаточно часто сталкиваются с такими техниками композиции, например, в музыкальном сопровождении научно-фантастических фильмов, фильмов космической тематики, хорроров, триллеров и т. д. Нельзя быть современным музыкантом и не ориентироваться в современной музыке. И, прежде всего, необходимо убрать предвзятое отношение к ней.

Несмотря на сложность восприятия, современный музыкальный язык можно и нужно знать и даже любить. Приведем пример с блестящей музыкой к советскому мультфильму «Маугли», снятому режиссером Р. Давыдовым в 1967–1971 гг. Автором музыки является С. Губайдулина, один из трех всемирно известных российских авангардистов, приверженец всех авангардных стилевых течений в музыке XX в. В музыкальном сопровождении этого мультфильма используются и сонористика (музыка тембров), и атональность, и алеаторика, и электро-акустическая музыка. Достаточно вспомнить пчелиный рой, озвученный алеаторно-сонорным движущимся кластером струнных *divisi*. Это сделано мастерски: великолепно создана картина гула, жужжания тысяч пчел. Музыка составляет львиную долю притягательности и немеркнущей со временем яркости этой экранизации «Книги джунглей» Р. Киплинга, на наш взгляд, лучшей в мировой практике.

Одним из первых, кто понял, что с азами современной гармонии надо знакомиться уже в детском возрасте, был венгерский композитор Б. Барток. Его «Микрокосмос» – цикл из 153 пьес для фортепиано (1926–1938) – задуман как пособие начинающему музыканту с целью ввести его в словарь современных звучаний. Это настоящая энциклопедия современной аккордики, ладовости, тональности, ритмики. В курсе «Современная гармония» Б. Бартоку посвящено семинарское занятие, после чего студенты получают задание сочинить прелюдию в его стиле – в технике неомодальной гармонии, в натуральных или искусственных ладах.

Одним из направлений творческих исканий современных композиторов является работа со звуком, когда сам звук стано-

вится объектом творчества – звукотворчества. К сожалению, у нас пока нет таких возможностей, чтобы прямо в аудитории попробовать создавать и извлекать новые звуки на электронных инструментах, что практикуется, например, в американских общеобразовательных школах, где на уроках музыки (при аранжировке аккомпанемента, игре различных вариационных импровизаций) используются акустические, шумовые и разнообразные цифровые инструменты. Такие интерактивные методы обучения – наше (недалекое, будем надеяться) будущее. Однако мы имеем возможность слушать современную музыку. Большое впечатление производят на студентов «Атмосферы» Д. Лигети, «Пение отроков» К. Штокхаузена, электронные композиции Э. Артемьева и другие произведения, демонстрирующие опыты звукотворчества в музыке XX в.

Слуховое знакомство с явлениями современной музыки является важнейшим шагом к самостоятельному ориентированию в стилевом «многоцветье» музыки XX в. Поэтому одной из форм отчетности по дисциплине «Современная гармония» является викторина, где студентам предлагается не только и не столько угадать конкретного автора и произведение, сколько указать технику, стилевое направление, в которых выполнено данное произведение – додекафония, пуантилизм, сонористика, минимализм, полистилистика, неомодалность и т. д.

Активное и познавательное слуховое восприятие и творчество – основные формы изучения сложного, неоднозначного по качеству и роли в истории феномена музыки XX в. Изучение новых гармонических и – шире – музыкально-языковых явлений, связанных с расширением и упразднением тональности, кардинальными изменениями мелодики, фактуры (пуантилизм, сонорика и др.), наконец, самого звука (конкретная, электронная музыка), способствует расширению базового образования выпускника университета культуры и искусств и подготовке высокопрофессионального образованного специалиста, которого не отпугнет диссонантное звучание сонорного кластера и не возмутит отсутствие привычной мелодической линии.

По дисциплине «Современная гармония» создан электронный учебно-методический комплекс, который содержит всю необходимую историко-теоретическую информацию, включая терминологический словарь по стилевым направлениям в

музыке XX–XXI вв. и проблемам современной гармонии. Большое количество нотных примеров, иллюстраций дополняют теоретические представления о стилевых явлениях современного музыкального языка. УМК содержит задания для самостоятельной работы студентов и методические указания к их выполнению, аналитические и творческие задания, вопросы к зачету и список музыкальных произведений, рекомендованных к прослушиванию. Данное электронное пособие в некоторой степени компенсирует отсутствие пособий по современной гармонии для высших учебных заведений культуры и искусств.

1. *Когоутек, Ц.* Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. – М. : Музыка, 1976. – 368 с.

2. *Холопов, Ю. Н.* Гармония. Практический курс : учебник : в 2 ч. / Ю. Н. Холопов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Композитор, 2005. – Часть I: Гармония эпохи барокко. Гармония эпохи венских классиков. Гармония эпохи романтизма. – 472 с.

А. А. Цобкало,
*кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры межкультурных коммуникаций;*
А. А. Липневич,
профессор The City University of New York, USA

ФОРМЫ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В ВУЗАХ

История науки и образования показывает, насколько большее влияние имеют научные открытия. Различные социальные трансформации при этом играют двоякую роль: с одной стороны, они являются результатом и продолжением научно-технического прогресса, с другой – определяют его развитие, направляя в ту или иную сферу. С середины двадцатого столетия в истории человеческой цивилизации произошли существенные изменения во всех, без исключения, сферах. Это и качественно новый образ жизни, и преобразования в области материального производства, связанные с лавинообразным процессом инноваций, материализованных научных идей, научных открытий, технических изобретений и разработок, с