

Алексей Петров

(художественный руководитель и главный дирижер Хора Академии хорового искусства имени В.С.Попова, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой хорового дирижирования АХИ им. В.С.Попова)

Современная музыка и традиционная педагогика: эффективное взаимодействие?

(из опыта работы Академии хорового искусства)

Проблема адекватного восприятия современного искусства, существующая, пожалуй, с момента зарождения самого феномена художественного творчества, никогда не теряет актуальности. Ведь искусство сегодняшнего дня – молодое и зачастую канонически не устойчивое – чаще всего требует от своего реципиента особого духовного и интеллектуального напряжения, необходимого, чтобы разглядеть в непривычных формах хрупкую образно-содержательную сердцевину.

Легко догадаться, сколь ответственна в такой ситуации и роль исполнителя, если речь идет, в частности, об исполнении нового музыкального произведения современного автора. Ведь то, в каком виде композиторский замысел достигнет слушателя, зависит как от качества технической подготовки исполнителя, так и от убедительности его художественной интерпретации. Как проникнуть в суть нового произведения, которое лишь недавно появилось на свет и еще не имеет авторитетной оценки, подтвержденной временем? Как понять и принять язык мастера, который сознательно ищет непроторенных путей, новых подходов, необычного способа самовыражения? Как сопоставить это с классическим наследием, с тем, что нам привычно и хорошо знакомо? Весьма вероятно, что если музыкант, взявшийся за осуществление премьеры неизвестного доселе опуса, не сможет ответить на эти и подобные им вопросы, то успеха новому сочинению не видать.

Научиться разбираться в современной музыке порой достаточно сложно, во многих случаях это под силу лишь профессионалам своего дела с широкой эрудицией и развитым эстетическим чутьем. Но стремиться к постижению свежих художественных идей совершенно необходимо каждому музыканту-исполнителю. Без внимания к творческой мысли композиторов-современников со стороны исполнителей музыкальное искусство из живого духовно-созидательного процесса, сопровождающего человечество на протяжении всей его истории, мгновенно отойдет в разряд музейных ценностей и мемуаров, потеряв жизненный импульс к дальнейшему развитию.

В контексте избранной темы важно то, что освоение современного репертуара, являясь априори задачей повышенной сложности, имеет колоссальный педагогический потенциал для воспитания музыканта. Разнообразие композиторских техник, обилие смелых художественных замыслов, широкий спектр необычных выразительных средств, мозаика стилистических направлений – все это бездонный клад информации, впитывание которой способствует стремительному росту музыкантского мастерства.

В своих рассуждениях о воспитательном значении современного композиторского творчества, о его учебной, методической, художественной ценности в системе музыкального образования автор опирается на опыт работы московской Академии хорового искусства имени В.С.Попова, суммируя свои впечатления воспитанника, а ныне преподавателя этого учебного заведения.

Основатель Академии народный артист СССР профессор Виктор Сергеевич Попов, будучи художником-универсалом высочайшего уровня, до конца своих дней оставался искренним пропагандистом и наиболее современной, новейшей хоровой музыки. Множество музыкальных премьер, исполненных хорами Академии, и обилие успешных творческих союзов, связывавших выдающегося мастера с композиторами-современниками, уникально и мало доступно даже профессиональным коллективам.

Попову доверяли премьеры своих сочинений Э.Денисов, К.Пендерецкий, В.Рубин, Г.Дмитриев, Т.Корганов, В.Калистратов, В.Артемов, В.Кикта, А.Николаев, А.Киселев и другие известные авторы. О превосходном качестве звучания хоров под управлением Попова, исполняющих сложнейшую современную музыку, свидетельствует не только критика тех лет, но и сами композиторы, многие сочинения которых благодаря Попову существуют в виде студийных звукозаписей.

Примечателен тот факт, что хоры Академии и Хорового училища имени А.В.Свешникова, входящего в ее состав в качестве начальной и средней ступеней образования, – это коллективы учебные: детские и студенческие (за исключением Мужского хора, организованного в 1989 году силами профессиональных музыкантов – выпускников Училища). И, чтобы воспринимать, а тем более исполнять на высоком художественном уровне музыку современных авторов, молодым певцам необходима колоссальная предварительная подготовка. Именно здесь особо проявляются качества В.С.Попова не только как яркого мастера хорового исполнительства, но и как гениального педагога.

Сам маэстро рассказывал, что, впервые получив от композитора Владимира Рубина партитуру «Десяти поэм для детского хора a cappella», он изрядно сомневался, удастся ли ему разучить и исполнить ее с детьми: столь необычна и сложна была эта музыка. Но с началом репетиций стало заметно, что детям современный музыкальный язык дается значительно легче, чем он предполагал, и уже через некоторое время новый рубинский цикл успешно исполнялся в концертах (отметим, что речь в данном случае идет об исполнении Десяти поэм В.Рубина Большим детским хором ЦТ и ВР, основанным В.Поповым в 1970 году).

Действительно, дети, сталкиваясь со сложным репертуаром, гораздо быстрее и легче привыкают к нему, чем многие взрослые. У них, не имеющих пока еще откристаллизовавшегося в сознании ассоциативно-слухового багажа классико-романтического толка, не вызывает отторжения ни атональная интонационность, ни хроматическая мелодика, ни избыточная диссонансами полиаккордовая фактура. И, схватив раз непривычный материал, они выучивают его с тем же искренним отношением, что и простые, хорошо знакомые песенные мелодии. Уловив эту особенность, Виктор Попов уже в 70-е годы наравне с классическим репертуаром и народной песней стал включать в программы хора мальчиков Хорового училища многие, порой очень непростые произведения современных авторов: В.Рубина, Т.Корганова, Р.Щедрина, В.Агафонникова, Р.Бойко, А.Флярковского.

Успешному освоению современного репертуара способствовало то, что в Училище традиционно существовала очень сильная школа сольфеджио, берущая свои истоки еще от первых приглашенных А.В.Свешниковым педагогов-«синодалов» – Н.И.Демьянова, А.А.Сергеева, А.Ф.Гребнева. В.С.Попов, подхватив дело своего учителя в 1970-е годы, уделял постоянное внимание поддержанию высокого уровня преподавания сольфеджио, призвав на работу в Училище высококвалифицированных педагогов, многие из которых работают в этих стенах уже более 30 лет. Особенностью обучения в Хоровом училище всегда являлась тесная взаимосвязь двух дисциплин – сольфеджио и хорового класса. На занятиях хора большое значение имели распевки и упражнения на развитие слуха, основанные на интонировании устойчивых и неустойчивых ступеней лада, широких интервальных скачков, сложных аккордовых последовательностей. Часто специальные упражнения были сопряжены с конкретными фрагментами изучаемых произведений, что облегчало переход от освоения нотного текста к работе над художественными задачами. В свою очередь, в классе по сольфеджио дети продолжали активно петь, развивая, в том числе, и вокальные навыки: унисонное звучание в партии, правильное дыхание, регистровую ровность звука, обостренную чистоту интонации, умение слышать друг друга

в ансамбле. При этом особо сложные фрагменты репертуарных сочинений отрабатывались на уроках сольфеджио в качестве номеров для чтения с листа и письменных диктантов.

Плоды такого подхода к развитию музыкальных способностей у детей не заставили себя долго ждать. В 80-е годы при участии хора мальчиков и юношей Хорового училища состоялись премьерные исполнения и запись таких сложнейших по музыкальному языку произведений, как оратория «Из повести временных лет» Г.Дмитриева (1987, дир. Г.Рождественский), «Светлая печаль» Г.Канчели (1988, дир. Дж.Кахидзе), Реквием В.Артемова (1989, дир. Д.Китаенко), а Хоровое училище на многие годы стало кузницей лучших дирижерских кадров для ведущих музыкальных вузов столицы.

Придя же в 1991 году к идее создания высшего учебного заведения вокально-хорового искусства, включающего все ступени обучения и обеспечивающего непрерывность и преемственность образовательного процесса, Виктор Попов достиг заветной цели любого педагога – возможности воспитать музыканта с младых ногтей до профессионально зрелого возраста, дав ему все необходимые знания и опыт общения с мировым музыкальным наследием, значительная доля которого приходится на музыку современную. При этом краеугольным камнем Академии, положенным в основание всей жизнедеятельности и училища, и вуза, как и прежде, стало теснейшее сочетание учебно-образовательной и творческо-концертной деятельности, что дает возможность обучающимся узнать современную музыку не только теоретически, но почувствовать ее изнутри, пережив весь процесс от знакомства с партитурой (а, при удачном стечении обстоятельств, и с ее автором) до воплощения нового произведения в концертном исполнении.

Таким образом хором Академии были подготовлены и исполнены мировые премьеры оратории Э.Денисова «История жизни и смерти Господа нашего Иисуса Христа» (1994), песнопения К.Пендерецкого «Слава Святому Даниилу, князю Московскому», написанного специально к празднованию 850-летия Москвы (1997), московская премьера его же симфонии «Семь врат Иерусалима» (2003), премьеры монументальных ораторий «Песнь восхождения» (1999) и «Песни любви и смерти» В.Рубина (2005), Реквиема Д.Локшина (2002). Многолетнее сотрудничество с композитором Г. Дмитриевым отразилось в исполнении и записи хором студентов под управлением Попова целого ряда крупных хоровых сочинений этого самобытного автора («Всенощное бдение», «Завещание Николая Васильевича Гоголя», симфонии-концерты «Старорусские сказания», «Священные знаки», «Китеж всплывающий» и др.). Последней крупной работой В.С. Попова в студии звукозаписи, осуществленной за год до его кончины, стала рок-опера «Преступление и наказание» Э.Артемьева (2007).

Конечно, общение с новой музыкой у студентов Академии не ограничивается знакомством с ней только на хоровом классе. Система обучения дирижеров и вокалистов в Академии хорового искусства имеет комплексный характер, и изучение современной музыки интегрировано в учебный процесс в качестве одной из констант. Она включена в качестве учебного материала в цикл музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, гармония, гармония стилей, анализ музыкальных форм), составляет обширный раздел в курсах по истории музыки, истории хорового искусства, обязательно фигурирует в учебных планах специальных предметов (дирижирование, сольное пение, фортепиано, практика работы с хором), звучит в концертных программах государственных экзаменов (у дирижеров и вокалистов).

Но все-таки отличительной и методически наиболее ценной особенностью вовлечения современной музыки в образовательный процесс, пожалуй, является возможность непосредственного общения обучающихся с ее творцами – композиторами. Надо сказать, что Виктор Попов в этом смысле вел прозорливую политику, привлекая многих видных композиторов к учебно-образовательной деятельности в стенах Академии. Председателями Государственной аттестационной комиссии в разные годы были В.Рубин,

В.Кикта, Г.Дмитриев. Специальные дисциплины и общее фортепиано преподавали Ю.Евграфов и М.Аркадьев. Творческие встречи со студентами и учащимися Академии проводили Р.Щедрин и Э.Артемьев. Значительную роль в концертной деятельности хоров Академии занимают авторские вечера современных композиторов. Особое внимание уделяется творчеству выпускников Хорового училища: Р.Щедрина, Р.Бойко, А.Флярковского, В.Агафонникова, А.Николаева, В.Кикты, Ю.Евграфова, А.Киселева, а также других авторов – В.Рубина, Г.Дмитриева, Т.Корганова.

Очень часто близкое знакомство с новой музыкой и личное общение с ее автором вдохновляет студентов к написанию теоретической курсовой или дипломной работы (а в будущем, и диссертации) на эту тему. Многие из молодых певцов устанавливают с композиторами тесные творческие связи, исполняя новый репертуар и стремительно выходя на передовые профессиональные позиции в сфере сольного вокального искусства. А кто-то из дирижеров благодаря такому общению обнаруживает внутреннюю творческую потребность и со временем сам становится композитором.

Как видно, современная музыка для обучающегося становится чем-то большим, чем просто теоретическим материалом, включенным в обязательную образовательную программу. Она оказывается языком, на котором можно говорить и понимать друг друга в музыкальном мире, воспринимается необходимой и естественной частью окружающего музыкально-информационного поля, формирующего в итоге эстетическую и профессиональную индивидуальность обучающегося.

Добавим, что присутствие новейшего композиторского творчества в образовательных технологиях не является современным «ноу-хау», а лишь развивает давнюю традицию музыкального обучения. Так, во все времена наивысшего расцвета хорового исполнительства в нашей стране обучение шло нога в ногу с композиторским творчеством. Малолетние певчие Придворной певческой капеллы в Петербурге на рубеже XVIII–XIX веков, помимо мотетов Палестрины и Лассо, пели современную им музыку Д.Бортнянского. Их коллеги из Московского Синодального училища через сто с небольшим лет исполняли свежие хоровые опусы А.Кастальского, А.Гречанинова и С.Рахманинова. Для мальчиков, обучающихся в Московском хоровом училище, в 50-е годы XX века писали Д.Шостакович и С.Прокофьев. Эта же линия сохраняется сегодня в Академии хорового искусства, с 2009 года носящей имя своего основателя.

Наряду с музыкой XVIII–XIX столетий в репертуаре детских и взрослых хоров Академии постоянно присутствует классика XX века – сочинения Б.Бриттена, А.Шёнберга, И.Стравинского, Б.Бартока, Ф.Пуленка, А.Онеггера, Л.Бернштейна, Э.Уэббера, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, К.Пендерецкого, К.Шимановского, А.Пярта, Г.Свиридова, В.Гаврилина, Р.Щедрина. Эта музыка не является камнем преткновения для воспитанников школы Попова.

Продолжается сотрудничество с композиторами – В.Рубиным, В.Киктой, Ю.Евграфовым, В.Ульяничем, В.Артемовым, А.Пахмутовой, Г.Дмитриевым. Среди крупных событий, связанных с творчеством последнего из названных авторов, осуществленные хором студентов Академии премьеры крупного духовного цикла «Воскресное литургическое пение» (2009) и исторической оперы-оратории «Святитель Ермоген» (2012). В 2010 году в концертном зале Академии состоялся концерт к юбилейному X съезду композиторов России, представивший целую панораму современного хорового творчества.

Среди мастер-классов приглашенных зарубежных специалистов, регулярно проводящихся в Академии, особый резонанс имела состоявшаяся в ноябре 2013 года встреча студентов с видным специалистом в области экспериментальной музыки – дирижером и композитором Н.Фарине (Швейцария), посвященная развитию европейской хоровой музыки XX–XXI вв.

С 2011 года в Академии открыт набор по специальности «Композиция». При этом студенты композиторского отделения, обучаясь по индивидуальному учебному плану, с удовольствием поют в хоре Академии и уже пишут хорошую музыку, которая разучивается и исполняется при их непосредственном участии. Результаты совместного обучения композиторов, дирижеров и вокалистов покажет ближайшее будущее, но уже сейчас можно говорить о большой перспективности такого подхода.

Остается подытожить изложенные наблюдения, сформулировав их в тезисном виде. Если мы хотим, чтобы музыкальное искусство не стояло на месте, но развивалось, как и все в жизни, мы обязаны находить максимум возможностей для конструктивного диалога между композитором и исполнителем, дабы рожденная в их взаимодействии музыка чаще и быстрее достигала своего финального адресата в лице слушателя. Эффективность внедрения такого диалога в образовательный процесс, начиная с самых ранних его стадий, давно подтверждена опытом отечественных учебных заведений. С одной стороны, используя музыку, которая рождается из-под композиторского пера на наших глазах, в учебных целях, мы стремимся к воспитанию профессиональных музыкантов, умеющих понимать современный композиторский язык и имеющих художественную смелость оценивать и исполнять никогда ранее не звучавшие сочинения. С другой стороны, специалист, обученный по этой системе, своим исполнительским творчеством не только обеспечивает сценическую жизнь новой музыке, но и способствует ее эволюционному совершенствованию, являясь в некотором смысле со-творцом нового произведения. В итоге базовые звенья необходимой для существования музыкального искусства цепи «композитор – исполнитель – слушатель» становятся еще более спаянными. Тем самым профессиональным носителям музыкальной культуры – композиторам и исполнителям – обеспечивается бесценная возможность широкого воспитания новых поколений образованной слушательской аудитории.