

Наталья СИМАКОВА

ПОЛИФОНИЯ: КУРС БУДУЩЕГО

*Ничто так не способствует созданию
будущего, как смелые мечты!*

Виктор Гюго

То, о чем я буду говорить, — это не просто *«смелые мечты»*, это уже фактически реальные шаги, конкретные дела на пути создания **нового курса полифонии**. А то, что он крайне необходим, нужен, — ни у кого, думаю, не вызывает сомнений.

Что касается меня, то я твердо уверена в том, что:

1. В ближайшие годы в учебном плане (имеется в виду, прежде всего, вузовский курс) не появятся дополнительные часы для изучения полифонии. Более того, их число, скорее всего, даже убавится, сократится...

2. У студентов все меньше и меньше будет времени и возможностей для подробного, обстоятельного изучения содержания томов «Истории полифонии» Ю. К. Евдокимовой, Т. Н. Дубравской, В. В. Протопопова, как и моих трех выпусков «Контрапункт строгого стиля и fuga». Все эти книги, в лучшем случае, явятся материалом для особо дотошных, любознательных натур, любителей читать от корки до корки, которых, к сожалению, становится с каждым годом все меньше и меньше (но они, что радует, все же есть!). Иначе говоря, вышеперечисленные книги переходят в разряд книг для педагогов и исключительно трудолюбивых, весьма редких студентов.

3. Необходимо создание новых учебников и учебных пособий, значительно отличающихся от существующих ныне:

а) с достаточно равномерно представленным (в процентном отношении) материалом, касающимся полифонии разных веков и разных стран и, конечно же, с обязательным включением в круг анализируемой музыки произведений последних десятилетий;

б) содержащих новые данные, новые научные положения, описанные в трудах (книгах, диссертациях, статьях) последних двух–трех десятилетий:

Симакова Наталья Александровна — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

исследованиях как отечественных, так и зарубежных специалистов, посвященных проблемам музыкального языка, специфике разных художественных направлений, стилей, особенностям техники письма;

в) наделенных более гибким, тонким подходом и к самому учебному процессу, и к практическим заданиям, которые должны быть ориентированы на профессиональные нужды музыкантов в постижении специфики контрапункта и форм его бытия в разные исторические эпохи (речь идет о применении цифрованного баса, о введении практики импровизации и овладении другими формами контрапункта).

Наконец, нельзя забывать и о тех, кого уже на протяжении нескольких десятилетий вообще лишили курса полифонии. Так, в Московской консерватории (думаю, что аналогичным образом обстоят дела и в других музыкальных вузах) полифонию перестали изучать духовики и струнники (как известно, сплошь и рядом исполняющие не только произведения, содержащие полифоническую технику, но и конкретные полифонические жанры). Никогда, по-моему, этот предмет не входил и в учебные программы, предназначенные студентам вокального факультета.

На этих двух моментах — на проблеме новых учебных пособий, а также на проблеме «обедненных, обиженных» музыкантов — останавлиюсь подробнее.

Я глубоко уверена в том, что изучение полифонии в наши дни должно протекать с охватом музыкального искусства, по крайней мере, двенадцати столетий. В связи с этим хочу с удовольствием сообщить, что в настоящее время большой коллектив энтузиастов (и, конечно же, специалистов в области контрапункта и музыкальных форм) осуществляет работу по созданию антологии «Двенадцать веков полифонической музыки». Пособие будет строиться по образцу хорошо известной в нашей стране и удобной в использовании антологии К. Пэрриша и Дж. Оула «Образцы музыкальных форм от григорианского хора до И. С. Баха», но, как видно из названия, с явно бóльшим диапазоном охватываемых явлений. Впервые (этого нет ни в одной зарубежной антологии) здесь будет представлен также блок народного многоголосия¹. Имея перед глазами лишь один этот труд, можно будет не только четко, грамотно выстроить курс полифонии, но и осветить вопросы, связанные с эволюцией различных полифонических жанров: канона, инвенции, фуги, разного рода остинатных форм и т. д. Как руководитель большого коллектива специалистов, принимающих участие в создании этой антологии, и как автор ряда аналитических очерков могу пообещать, что антология включит не только ярчайшие, интереснейшие своей техникой выполнения образцы полифонического искусства, но и, прежде всего, композиции, обладающие высокими художественными достоинствами.

Вторая работа — учебник нового содержания, новой структуры, значительно отличающийся от традиционных учебников полифонии. О нем я мечтала много лет². И наконец-то его время пришло. Сейчас этот замысел будет

¹ В его создании принимают участие представители Научного центра народной музыки им. К. В. Квитки.

² Когда-то даже показывала его план В. В. Протопопову, который остался им весьма доволен, но в связи со своей занятостью отказался участвовать в его создании; позднее я предлагала совместно реализовать эту идею своему бывшему аспиранту Н. И. Тарасевичу.

осуществлять группа педагогов-специалистов в области эстетики, гармонии, анализа, полифонии. Предполагается, что учебник будет состоять из девяти частей: античность, Средние века, эпоха Возрождения, барокко (раннее, среднее, позднее), классицизм, романтизм, постромантизм, первая и вторая половины XX века (это условные названия; возможна корректировка). В каждой из девяти частей присутствует одна и та же последовательность подачи материалов:

- 1) эстетика данного исторического периода;
- 2) нотное письмо (длительности, паузы, метро-ритм и т. д.);
- 3) гармония (лады, тональная сфера, употребление интервалов, аккордов);
- 4) полифония (контрапункт простой, сложный; имитация и ее виды; техника письма);
- 5) жанры и формы полифонической музыки;
- 6) методика анализа и выполнения устных (импровизация) и письменных работ.

В рамках учебной программы (у музыковедов) этот материал может быть распределен следующим образом:

- V семестр: античность, средние века, Ренессанс;
- VI семестр: барокко, классицизм;
- VII семестр: романтизм (включая начало XX века);
- VIII семестр: XX — начало XXI веков.

Предполагается, что материал антологии станет (на 70%) своеобразным Приложением к данному (бригадному) учебнику полифонии.

И, наконец, о забытых духовниках, струнниках... Им, а также всем желающим быстро и легко освоить основы полифонического искусства адресуется выполняемая мною в настоящее время работа — небольшая книжечка с рисунками и нотными примерами под названием «Азбука полифонии». Она состоит из Введения, пяти разделов: А, Б, В, Г, Д (большая часть их уже написана), — и Заключения, содержащего терминологический справочник и разного рода указатели, обратившись к которым, можно легко и просто найти в книге ответ на интересующий вопрос.

Во Введении разъясняются понятия «Полифония» и «Контрапункт». В первом разделе (А) даются сведения по истории полифонии и полифонических стилей. Во втором разделе (Б) рассматриваются вопросы, касающиеся теории полифонии. В третьем (В) — осуществляется знакомство с техникой полифонического письма; в четвертом (Г) — с основными полифоническими жанрами. В пятом (Д), имеющем методический характер, — содержатся рекомендации относительно сочинения, анализа и импровизации полифонических композиций.

Помимо рисунков (это забавные ноты-куклы с зонтиками, тросточками и т. д.), наглядно демонстрирующих «поведение голосов» в различных полифонических приемах, необычность этого учебного пособия состоит и в том, что здесь специально, осознанно сформированы самостоятельные разделы, посвященные истории, теории, практике полифонии. Это сделано намеренно, поскольку одного читателя вполне могут удовлетворить сведения о самом полифоническом приеме и его специфике (раздел Б). Но если другому понадобится узнать технику выполнения этого приема, он с помощью указателя (стрелка вперед или назад — с указанием номера страницы) быстро найдет описание его технического

решения в разделе В. Подобная «техника отсылок», на мой взгляд, никак не затруднит чтение книги; наоборот, она даже несколько облегчит усвоение материала. Кроме того, как мне представляется, эта новая форма подачи текста (как и веселые картинки) будет способствовать значительному увеличению числа использующих «Азбуку» и, возможно, сделает ее настольной книгой музыкантов любого возраста.

Автор надеется, что данная книга пригодится не только музыкантам-профессионалам, но и музыкантам-любителям (причем разных возрастов), став для них весьма полезным учебным пособием.

Таковы мечты, проекты, планы... Остается немного — успеть их реализовать!

Подводя итог вышеизложенному, еще раз представлю свое видение. На мой взгляд, вузовский курс полифонии будущего — это курс, охватывающий полифонические явления двенадцати веков, снабженный новым учебником и нотным материалом (антологией); это курс, который с радостью и волнением ожидают студенты, стремящиеся, постигая новое, приблизиться к тайне творчества и выявить собственные творческие данные. Это курс, который помогает раскрыть специфику, секреты композиторского творчества и делает музыканта Профессионалом!