резонирования с его исполнением. Однако именно это является вернейшим показателем полноценной организации процесса выступления, прогнозирующим его успех.

Опираясь на вторую модель общения исполнителя и слушателя, где прямые каналы связи во многом блокированы, попытаемся гипотетически предложить структуру воздействия зала, которая, с нашей точки зрения, могла бы прояснить некоторые скрытые от непосредственного наблюдения, но вполне реальные механизмы этого процесса. В эстрадной ситуации, когда у артиста велик накал художественной мысли и энергии, прямым путем слушатель все же не может получить и, соответственно, пережить то же состояние, те же ощущения, что и исполнитель. Энергия выступающего на эстраде как бы растекается по залу, доходя до каждого слушателя в ослабленном, малоэффективном виде.

Иной результат, очевидно, получается в ситуации преобразования психического поля исполнителя в некую другую форму, способную направленно воздействовать на каждого слушателя, доносить до него истинный уровень творческого напряжения артиста. При подобной трансформации психического поля художественная информация сохраняет свою идентичность, при этом степень воздействия исполнителя на зал, управление восприятием слушателей многократно возрастают.

Таким образом, проявляется тенденция большинства крупных артистов внутренне как бы абстрагироваться от прямого, непосредственного общения с залом, что порой создает помехи возбуждению различных структур скрытого психического поля, которое обеспечивает наиболее эффективное взаимодействие с публикой. Разумеется, реальная картина, скорее всего, значительно отличается от ее схематического описания. Она оказывается гораздо более сложной и заранее непредсказуемой. Обозначенная проблема еще ждет своего научного исследования, которое можно было бы осуществить в условиях интеграции данных различных областей знаний.

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. – М. : Издательский дом «Классика – XXI», 2006. – 352 с.
2. Григорьев В.Ю. Специфика исполнительского творчества и работа над музыкальным произведением / В.Ю. Григорьев // Актуальные вопросы струнно-смычковой педагогики. – Новосибирск, 1987. – С. 25–37.
3. Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика : социологические проблемы современной концертной жизни / Ю.В. Капустин. – Л. : Музыка, 1985. – 160 с.
4. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М. Майкапар. – Челябинск : МПИ, 2006. – 224 с.
5. Станиславский К.С. Собр. соч. В 9 т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник учителя / К.С. Станиславский. – М. : Искусство, 1989. – 511 с.

Пылаев М.Е., Пылаева Л.Д.

Проблемы и перспективы изучения музыки XX века в современных условиях

*Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
(Россия, Пермь)*

doi:10.18411/lj-11-2018-118

idsp: ljjournal-11-2018-118

Аннотация

В статье затрагиваются проблемы, связанные с изучением современной музыки в рамках учебных курсов средних специальных и высших музыкальных заведений. Рассматривается необходимость расширения «аксиологического поля» изучаемого материала, приводится круг рекомендуемых источников по широкому кругу вопросов современной отечественной и зарубежной музыкальной культуры.

Ключевые слова: современная музыка, отечественная и зарубежная музыкальная культура XX, содержание учебных музыкально-исторических курсов.

Одна из ведущих тенденций современной музыкальной педагогики выражается в стремлении ликвидировать отставание от творческой практики, учить молодое поколение музыкантов на основе не только устоявшейся академической базы, но и лучших образцов отечественной и зарубежной музыки XX века (в некоторых случаях – и начала XXI). Необходимость глубокого изучения музыкального искусства, созданного уходящим столетием, все более осознается в качестве одной из важнейших задач высшего музыкального образования.

Проблема преподавания современной музыки в учебных курсах высших учебных заведений уже не раз поднималась в музыковедении. Одним из неутраченных пропагандистов и апологетов новой и новейшей музыки был, как известно, выдающийся музыковед Ю.Н. Холопов.

Ниже нам хотелось бы поделиться мыслями о том, как может преподаваться сегодня студентам музыкальных и музыкально-педагогических ВУЗов курс «Современной музыки».

Но прежде необходимо определиться относительно того, что понималось раньше и понимается сейчас под современной музыкой.

Хронологические границы в данном случае в целом ясны: как в европейской, так и в российской музыкальной культуре начальная граница ее «современного» этапа – первые два десятилетия XX века (имеется в виду прежде всего изменение гармонических средств, связанное, в частности, с появлением первых свободно атональных сочинений Новой венской школы, а также с такими премьерными, как «Allegro barbaro» Б. Бартока, «Лунный Пьеро» А. Шёнберга, «Весна священная» И. Стравинского, 1911-1913 гг.). Как видим, характерными здесь стали эволюционные процессы в сфере музыкального мышления, проявившиеся в творчестве как западноевропейских, так и отечественных композиторов XX века.

Другая проблема связана с включением в изучаемые курсы не только академической, но и поп-, рок-музыки, джаза. В игнорировании данных явлений, безусловно, сказалась та инерция слушательского музыкального сознания, на которую одним из первых обратил внимание Б.В. Асафьев – она явилась следствием известного традиционализма, свойственного музыкальной педагогике на всех этапах обучения. Преодоление стереотипа музыкального мышления в массовом и индивидуальном сознании становится актуальной задачей современной педагогической науки и практики (укажем, обоюдные процессы сближения, наблюдаемые как в академической композиторской практике, так и в легкой эстрадной музыке – мы имеем в виду, например, рок-версию «Картинок с выставки» М.П. Мусоргского, исполненную английской арт-рок-группой «Эмерсон, Лейк и Палмер», либо приметы музыки легкого жанра в ряде сочинений А. Шнитке).

Таким образом, в содержании курса предполагается более широкое «аксиологическое поле»: следует обращаться не только к «высокой» музыке, но и к такой, которая ранее считалась «низкой». Необходима также хронологическая корректировка содержания предмета. ФГОСы, введенные в 2011 году для высшего образования, существенно изменили взгляд на проблему современной музыки в учебных курсах консерваторий. Так, в их учебные планы была включена совершенно новая дисциплина, связанная с освоением новейшей композиторской практики – «Музыка второй половины XX – начала XXI вв.».

Как отмечает Т. Науменко, «впервые “современная музыка” в учебном курсе вуза получила вполне отчетливые исторические очертания» [21, с. 48]. Впервые же в учебном курсе музыкального вуза предметом специального изучения становятся и феномены неакадемической музыкальной культуры – киномузыка и джаз, мюзикл и рок-музыка. В нашем «актуальном настоящем» [21, с. 44] неакадемические направления все более активны и востребованы. «Их введение в диапазон явлений музыки XX века уже стало

реальностью в ряде зарубежных учебников по истории музыки. Для отечественного образования это также открывает важные перспективы» [21, с. 48].

Возникающие в связи с этим рассуждения по поводу содержания курса современной музыки, его адекватности формату и запросам времени, наводят на мысль о целесообразности такого варианта, когда знакомство студентов с самыми «свежими» опусами и яркими событиями в области современной музыки (а это не только собственно композиторское творчество, но также исполнительство, всевозможные мероприятия различного – в том числе и не чисто музыкального – формата) осуществляется в рамках специального раздела, который мог бы быть условно назван «Новейшей музыкой». Для нас безусловно, что вести занятия по данному разделу должен активно пишущий композитор или же музыковед-критик, обладающий специальными знаниями из области новаций композиторской техники, сведущий как в академической, так и в неакадемической сферах музыкального творчества и постоянно находящийся в курсе последних событий современной музыкальной жизни.

Почему сейчас становится возможным активнее включать в полном смысле современную музыку в содержание вузовских курсов?

Одно из обстоятельств – тот факт, что сегодня уже опубликованы новые учебники по музыке России XX века. Это первый и второй выпуски «Отечественной музыкальной литературы» для средних специальных музыкальных учебных заведений, подготовленные коллективом авторов Российской академии музыки им. Гнесиных [22, 23], а также первый, второй и третий выпуски «Истории современной отечественной музыки» [11] – пособия для музыкальных ВУЗов, написанные авторами Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

В последние десятилетия ситуация складывалась таким образом, что «музыкальная наука значительно опережала педагогику <...>. Именно в музыковедческих исследованиях зафиксированы многие достижения современной музыки» [21, с. 49]. Так, различные аспекты освоения музыки XX века освещаются в исследованиях А.А. Алексеевой [2], М.В. Дынник [7], М.В. Карасевой [12]. Применительно к задачам обучения студентов музыкально-педагогических вузов пути освоения современной музыки рассматриваются, например, в исследованиях О.С. Ивановской [8], А.П. Юдина [31], М.П. Мироновой [20]. Из сравнительно недавних публикаций выделим статьи профессоров РАМ им. Гнесиных Т.В. Цареградской [28], Т.И. Науменко [21].

Особый пласт источников, содержащих сведения, что называется, «из первых рук», составляют публикации материалов, подготовленных непосредственно создателями современной музыки – самими композиторами. Немаловажным оказалось изучение новейших материалов в области «композиторской музыкологии», представленных книгами В. Гаврилина [5], В. Мартынова [15-19], В. Сильвестрова [25, 26], С. Слонимского [27], А. Эшпая [30]. Обращение к подобным изданиям повышает интерес не только к созданной ими музыке, но, что чрезвычайно важно, к личности композиторов.

Таким образом, собрана значительная фактическая база и накоплен соответствующий опыт интерпретации и оценки. В последние 5-6 лет имевший место «разрыв» между научным освоением феноменов современной музыкальной культуры и поисками путей их педагогической трансляции начал преодолеваться. Появились учебные издания (основные и дополнительные) для консерваторий [4] и музыкально-педагогических вузов, содержащие актуальный материал по узловым проблемам отечественной и зарубежной музыки в ее движении от начала XX века к веку нынешнему. Авторами акцентируются вопросы стилей, жанров, техник композиции в произведениях, ставших знаковыми в избранном периоде времени и малоизвестных студентам, затрагиваются ключевые культурологические понятия – авангардизм, постмодернизм, интертекстуальность и другие; наряду с изученными сегодня техниками (серийностью,

сериальностью, пуантилизмом, алеаторикой) рассматриваются менее известные (формализованная музыка, спектральная музыка).

В особенности хочется выделить учебное пособие «История зарубежной музыки. XX век» [9], подготовленное на кафедре истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории. Оно посвящено раскрытию явлений и процессов в музыкальной культуре XX века, которые ранее не затрагивались в учебной литературе (в частности, музыка стран американского континента), которые внесли наиболее существенный вклад в развитие мировой музыкальной культуры XX века (США, Аргентина, Бразилия, Куба, Мексика). Впервые вузовское пособие обращается и к современным тенденциям в музыке Азии и Северной Африки.

В качестве приложения к данному пособию подготовлена хрестоматия [10], круг тем и содержание которой группируются в три основные части, посвященные крупнейшим культурно-географическим ареалам: европейскому (I. Музыкальная культура Европы), американскому (II. Музыкальная культура Америки), азиатскому (III. Музыкальная культура Азии).

Историко-стилевой анализ иллюстрируется фрагментами из конкретных музыкальных произведений. Здесь собран уникальный музыкальный материал, принадлежащий как композиторским школам нескольких континентов, так и анонимной музыке азиатского региона. В хрестоматии помещены фрагменты музыкальных произведений, которые не издавались у нас в стране, что объясняет включение кратких аннотаций, разъясняющих содержательные, стилевые, структурные особенности произведений.

Пополнился и обновился корпус словарно-справочных изданий, помогающих освоению современной музыки – ее академического [1] и неакадемических [3, 6, 13, 14, 24] направлений – в том числе в контексте в общем эстетико-художественном контексте искусства первых десятилетий XXI века [29].

Чрезвычайно важным условием того, что музыка конца XX – начала XXI вв. («новейшая») будет более или менее адекватно воспринята молодежью, является наличие возможности ее «живого», непосредственного восприятия, то есть слушания не в виде аудиозаписей (или online, сидя за компьютером), а на концерте. Понятно, что организовать и провести подобного рода концертные мероприятия возможность есть далеко не в каждом городе. В выгодном положении в данном смысле находится Пермь: уже более десяти лет (начиная с 2005 года) здесь проводятся международные фестивали самой современной музыки (первый из них носил название «Музыка в эпоху постмодернизма»). В разные годы в них приняли участие: Ян Фринд (Нидерланды), Клаус Ланг (Австрия), Зигфрид Маузер (Германия), Антон Ровнер (Россия – США), гости из Москвы Виктор Екимовский, Михаил Просняков, прекрасный коллектив музыкантов-исполнителей МАСМ-2; Андрей Бызов и Ольга Викторова (Екатеринбург, Урал). Концерты, творческие встречи, мастер-классы с композиторами и исполнителями, круглые столы по вопросам новейшей музыки, проходящие в рамках названных мероприятий, вызывают неизменный интерес студентов пермских ВУЗов и средних специальных учебных заведений. Следует отметить также летние академии композиторского мастерства (творческие школы), проходящие в городе Чайковский Пермского края. Произведения, звучащие и обсуждаемые в рамках подобных мероприятий, «будоражат» сознание творческой молодежи, заставляют их взглянуть на музыку по-новому и понять, что сочинять «можно и иначе».

Погружение в атмосферу современной музыки способно расширить музыкальный кругозор студентов, обогатить их представления о средствах художественного воздействия музыки, научить понимать ее язык. В конечном итоге это поможет им вырабатывать верное суждение о музыкальном искусстве нашего времени, давать более взвешенные оценки музыкальным произведениям и избегать тех ошибок, которые возможны при незнании и неслышании того нового в музыке, что запечатлевает

постоянно меняющееся, насыщенное идейными и художественными противоречиями, образное содержание нашей эпохи.

1. Акопян Л. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М.: Практика, 2010. 853 с.
2. Алексеева А.А. Методы изучения музыки XX века в теоретических курсах музыкального училища (исполнительские специальности). Дис. ... канд. пед. наук. М., 1995. Т. 1. 235 с. Т. 2. 248 с.
3. Великие мюзиклы мира: Популярная энциклопедия. М.: Олма-Пресс. 2002. 704 с.
4. Высоцкая М., Григорьева Г. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. М.: МГК, 2011. 440 с.
5. Гаврилин В. О музыке и не только. Записи разных лет / Составители Н. Гаврилина и В. Максимов. СПб.: Композитор, 2003. 344 с.
6. Джаз. XX век: Энциклопедический справочник. СПб.: Скифия, 2001. 561 с.
7. Дынник М.В. Современная хоровая музыка в содержании образования студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2004. 131 с.
8. Ивановская О.С. Освоение ритмических особенностей современной музыки в процессе подготовки педагога-музыканта. Дис. ... канд. пед. наук. М., 1987. 204 с.
9. История зарубежной музыки. XX век / Отв. ред. Н.А. Гаврилова. М.: Музыка, 2005. 572 с.
10. История зарубежной музыки. XX век. Хрестоматия / Гаврилова Н.А., Зенкин К.В., Кириллина Л.В., Кокорева Л.М., Кряжева И.А., Сигида С.Ю., Фадеева О.С., Юнусова В.Н. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2010. 260 с.
11. История современной отечественной музыки: Вып.1, 2, 3. Учебник для вузов / под ред. М.Е. Тараканова. – М.: Музыка, 1999, 2005, 2011. 480 с., 477 с., 656 с.
12. Карасева М.В. Теоретические проблемы современного сольфеджио. Дис. канд. искусствоведения. М., 1989. 280 с.
13. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия. М.: Музыка, 2002. 168 с.
14. Коротков С.А. История современной музыки. Харьков: Ритм плюс, 2011. 496 с.
15. Мартынов В. Автоархеология. 1952-1972. М.: Классика-XXI, 2011. 240 с.
16. Мартынов В. Автоархеология. 1978-1998. М.: Классика-XXI, 2012. 240 с.
17. Мартынов В. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности. М.: Классика-XXI, 2005. 288 с.
18. Мартынов В. Казус vita nova. М.: Классика-XXI, 2010. 160 с.
19. Мартынов В. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002. 296 с.
20. Миронова М.П. Развитие восприятия современной музыки как педагогическая проблема: в условиях музыкально-педагогического обучения студентов педагогического вуза. Дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 205 с.
21. Науменко Т.И. Современная музыка и педагогический процесс: размышления музыковеда // Искусство и образование: Журнал методики и практики художественного образования и эстетического воспитания. 2012. № 2 (46). С. 43-49.
22. Отечественная музыкальная литература. Вып. 1. М.: Музыка, 1996. 375 с.
23. Отечественная музыкальная литература. Вып. 2. М.: Музыка, 2002. 311 с.
24. Русский рок: Энциклопедия. Москва: А. Т.Р., 2003. 504 с.
25. Сильвестров В. Дождаться музыки. Лекции-беседы / По материалам встреч, организованных Сергеем Пилотиковым. Киев: Дух і літера. 2010. 368 с.
26. Сильвестров В. Музыка – это пение мира о самом себе... Сокровенные разговоры и взгляды со стороны. Беседы, статьи, письма / сост М. Нестьева. Киев: М. Нестьева, 2004. 265 с.
27. Слонимский С. Мысли о композиторском ремесле. СПб: Композитор, 2006. 24 с.
28. Цареградская Т.В. Курс современной музыки как педагогическая проблема // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии / Материалы международной научной конференции 26-29 октября 2004 года. М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. С. 11-16.
29. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия / Отв. ред. Н. Хренов, А. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 686 с.
30. Эшпай А. Непрошедшее время. М.: Композитор, 2005. 112 с.
31. Юдин А.П. Новый музыкальный материал в структуре обучения музыкальному исполнительству: сущность, функции, методы учебной работы (в классе фортепиано на музыкально-педагогическом факультете. Дис. ... канд. пед. наук. М., 1990. 208 с.