

М.И. Катунян

ИЗУЧЕНИЕ ГАРМОНИИ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Вузовские курсы гармонии для исполнительских специальностей охватывают, как правило, круг гармонических явлений, характерных, в основном, для музыки классико-романтического периода, то есть второй половины XVIII и XIX веков. При этом вопрос исторического развития музыкального языка затрагивается лишь постольку, поскольку в заключительных темах рассматриваются «некоторые выразительные средства гармонии XX века». Однако реалии учебного процесса таковы, что на изучение этих тем не всегда остается запланированное время. Таким образом, гармония для исполнительских специальностей обычно изучается как абстрагированный от исторического процесса комплекс технических средств, вне связи с эстетикой, вопросами выразительности в ее исторической эволюции, со стилем музыкального языка в целом. В итоге технические средства классико-романтического периода познаются вне соотнесения с особенностями музыки других исторических эпох, из-за чего, с одной стороны, они могут быть восприняты студентами как абсолютные нормы гармонии вообще, а с другой — за гранью изучения оказывается богатейшее наследие европейской музыкальной культуры.

Вместе с тем в художественных тенденциях нашего времени мы наблюдаем интенсивное расширение панорамы познаваемых музыкальных ценностей как в современной, так и в старинной музыке. Раскрываются самобытные — древние и новейшие — способы взаимосвязи звуков, обусловленные эстетикой и мировоззрением своих эпох, выявляются точки пересечения между удаленными по времени историческими периодами, открывается картина исторической преемственности.

Сегодня музыка разных эпох равно актуальна. Этот феномен, в свою очередь, отражается в новейших сочинениях композиторов, наших современников, и в исполнительском репертуаре, а кроме того — в самих принципах исполнительства. От исполни-

теля требуется стилевое чутье, позволяющее строить свою трактовку адекватно произведению. Назрела необходимость того, чтобы и музыкальное образование отвечало этой культурной тенденции.

Курс гармонии, ориентированный на исторические стили, ставит своей задачей отразить художественные веяния наших дней. В основу его положен принцип хронологии в изучении гармонических явлений разных эпох с их специфическими закономерностями. В содержании курса использован обширный материал по истории эстетики, стилей, гармонических техник от григорианского хорала до современной музыки.

Важным условием обучения, отвечающим задачам курса, является практический характер освоения материала. Поэтому основная форма работы студентов — это сочинение, ориентированное на исторически подлинные образцы, так как только практическое достижение музыкально убедительного результата позволяет освоить специфику того или иного стиля и понять общие закономерности развития музыкального искусства. А это, в свою очередь, требует не меньшее внимание уделять гармоническому анализу. Именно живой образец нужен студенту для понимания как индивидуальной выразительности произведения, гармонии в ее взаимосвязи с ритмом, фактурой, другими компонентами музыкального языка, так и закономерности его формы и драматургии.

Курс гармонии предполагает занятия, сочетающие лекционную и практическую формы работы. Соотношение этих частей урока может меняться в зависимости от характера темы.

Практические работы представлены, в основном, тремя видами: гармонический анализ, сочинение, упражнения на фортепиано. В некоторых темах характер заданий, однако, существенно отличается от названных видов. Задача, поставленная перед студентом, приближается к историческому типу практической деятельности музыканта. Так, в теме «Модальная монодия» желательно, чтобы сочиненные образцы монодии были спеты со словами, только в этом случае смысл задания — показать, как текстовой синтаксис распева создает синтаксис мелодический или как одни и те же ладовые формулы рождают разные распевы в зависимости от структуры текста — будет понят по существу. Или — в теме «Генерал-бас» анализ должен выполняться сначала как письменное задание, то есть в виде выписанной цифровки, по которой должна быть сыграна генерал-басовая партия произведения.

Гармонический анализ

Аналитические задания должны присутствовать по каждой теме и на каждом уроке. Задаются произведения целиком, обычно небольшие по объему, либо, если произведение крупное, для анализа предлагаются законченные по форме части целого. На этом виде задания закрепляются теоретические положения изучаемой темы, отрабатывается категориальный аппарат, соответствующая терминология. И, таким образом, осваиваются разные способы подхода, методики рассмотрения того или иного исторического типа гармонической структуры, закономерные для того или иного стиля. Только тогда будут поняты специфические закономерности стиля, исторические особенности образной выразительности произведения. Анализ должен затрагивать различные уровни структуры пьесы, от выяснения типа гармонической системы, лада или тональности, видов техники и закономерности формы до определения отдельного аккорда, неаккордового звука.

Некоторые виды заданий по анализу представляют собой в результате игру гармонической редукции. Это особенно полезно в тех случаях, когда само определение аккордов, их фактурное выявление представляет трудность или когда аккордовая редукция помогает прояснить особенности голосоведения, а в конечном итоге смысл гармонической последовательности.

Гармония должна анализироваться во взаимосвязи с другими выразительными средствами музыки. Полезно при анализе также отметить характер исполнительской задачи как одного из элементов выразительности: более глубокое понимание позволит выбрать тот или иной нюанс в интерпретации произведения. Именно в этом случае важнейшее значение гармонии как фундамента композиции может стать особенно наглядным.

Для гармонического анализа отбираются лучшие образцы мирового музыкального наследия и современного творчества. Произведения эти служат, как правило, моделью для выполнения заданий по игре и сочинению. Вот почему выполнение аналитического задания должно предшествовать другим формам заданий.

Письменные задания

Основной формой письменных заданий является сочинение по предложенному началу, например по заданной фразе. Однако характер задания может варьироваться в

зависимости от изучаемой темы. Упражнения по теме «Неаккордовые звуки» могут представлять собой как решение задач на гармонизацию мелодии, так и сочинение вариаций на заданную мелодию, выдержанных в том или ином виде мелодической фигуры.

Сочиняемые пьесы ориентированы на соответствующие эпохе формы, от псалмовой строки или небольшого ричеркара в старинных ладах до классико-романтической песенной формы, малого рондо и вариаций. Таким образом, студенты постигают гармонию как фактор формы, в разных стилях проявляющий себя по-разному.

Письменные задания на сочинение — наиболее действенное средство постижения материала. Конструирование стиля не в абстрактных категориях, а в живых формах музыки стимулирует творческую активность учеников, выявляет их музыкальность, воспитывает вкус и стилевое чутье, служит показателем понимания изучаемого стиля. Неслучайно такие задания студенты любят больше, чем решение задач на гармонизацию мелодии. На занятиях у студентов нередко выявляются композиторские дарования. В нашем курсе были случаи, когда студенты проявляли интерес к композиции и даже выражали желание совмещать исполнительское образование с композиторским. Бывали и такие случаи, когда студенты в результате обучения выбрали композиторское поприще как сферу реализации своих музыкальных дарований.

Важно, чтобы авторы выполненных заданий сами играли свои сочинения. Это условие оказывается особенно продуктивным потому, что студентам разных специальностей (это, например, пианисты, арфисты, струнники, духовики и др.) предлагается сочинить пьесу для своего инструмента и, следовательно, сочиненная ими пьеса была выполнена в фактуре и видах техники, характерной для данного инструмента. Так появились ренессансные танцы для клавесина или вариации для арфы, пьесы для флейты, барочная чакона для скрипки соло или также чакона для виолончели с basso continuo. Некоторые студенты приносили задания, аранжированные на синтезаторе: хоралы звучали в тембрах органа, ренессансные танцы — в сэмплах старинного инструментального ансамбля, классическое анданте — как медленная часть концерта для фортепиано с оркестром, пьеса — для хора с оркестром и т. д. Дирижеры-хоровики после сочинения строгостильного мотета в модальной технике исполняли его на концерте хоровым ансамблем, причем автор выступал в роли дирижера. А один студент включил свой «ренессансный» мотет в программу дипломного экзамена по хоровому дирижированию и ис-

полнил его с большим хором. Был даже случай, когда студент принес свою Обработку заданной народной песни в электронном звучании, как электронную пьесу, на компакт-диске. Но все это, конечно, — исключительные случаи.

Упражнения на фортепиано

Игра на фортепиано имеет большое значение для усвоения материала и к тому же развивает навыки импровизации, необходимые музыкантам-профессионалам, а поэтому также должна присутствовать на каждом уроке.

В зависимости от изучаемого материала студент должен играть по заданному началу хорал в форме бар, менуэт или адажио в песенной форме, то есть пьесу в различных стилях, обусловленных заданной начальной фразой.

Итоговое домашнее задание — сочинение пьесы (прелюдии, романса) по начальной фразе. Подготовленные педагогом материалы предоставляются на выбор студента. Стили и техники: романтические, позднеромантические, XX век — диссонантная тональность («скрябинский лад»), хроматическая тональность («Прокофьев»), модальная диатоника, модальность симметричных ладов, атональность.

Рассмотренный курс гармонии читается с начала 1990-х годов. С тех пор накопилось много материалов — заданий, выполненных студентами, в письменном виде либо в виде аудиозаписей. К настоящей статье прилагаются аудиопримеры лучших студенческих работ.

Чтобы обобщить сказанное, перечислим темы курса в том порядке, в каком они читаются на занятиях, дополнив их практическими заданиями для студентов.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ

Модальная монодия. Григорианика

Псалом. Распеть избранный (заданный) текст (латынь) в том или ином псалмовом тоне.

Антифон. Распеть латинскую фразу в виде антифона в избранном тоне.

Модальное многоголосие. Гармония позднего Ренессанса

1) Сочинить три канцонетты (танца) в трех тонах по выбору. Форма: восьмитакт из четырех фраз (по два такта) с каденциями в конце каждой («четверостишие»). Материал: одни трезвучия («терцквинты»), в каденциях использовать диссонанс квартквинты. Условие: соединение диатонических терцквинт в разных интервальных сочетаниях. Каденции на закономерных для каждого тона ступенях. Размеры: 6/4 и 4/2.

2) NB. Для студентов факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) — аутентистов — задание может дополняться использованием глосс (по Ортису): канцонетты играют в виде темы и 2–3-х вариаций.

3) NB. Для разных специальностей задания по теме «Ренессанс».

Для пианистов: сочинить небольшой ричеркар (тактов 10–12) в избранном тоне из двух разделов с соблюдением каденционного плана избранного лада: 1-й — имитационное вступление голосов; 2-й — в технике нота-против-ноты (как канцонетты).

Для дирижеров хора: сочинить небольшой мотет на избранный латинский текст в объеме двух строк (10–12 тактов).

Для струнников: сочинить две интонации (по 5–6 тактов) в избранных тонах по образцу Интонаций для органа в 12-ти тонах Дж. Габриели.

Гармония эпохи барокко

1) Генерал-бас

Канцонетты (танцы) записываются в виде баса с цифровкой и мелодии. Они играют, согласно барочной практике, как генерал-басовая партия.

2) Гармония и форма хоралов Баха

– Гармонизовать хоральную мелодию в стиле барокко. Модель: гармонизации Баха.

– Сочинить по заданной баховской фразе (2 такта) хорал в форме бар с использованием гармонических средств барокко.

3) Неаккордовые звуки

Сочинить чакону на заданную гармоническую тему с использованием барочных фигурационных моделей. 6–7 вариаций.

NB¹. Это задание может быть перенесено в тему «Гармония венских классиков».

NB². Чаконы можно сочинять для инструмента, на котором играет студент.

Гармония венских классиков

1) Неаккордовые звуки

Сочинить вариации (6–7) на заданную тему в стиле венских классиков.

2) Классическая гармония. Метрические функции тактов в большом предложении

Сочинить большое предложение по заданной фразе в двух вариантах: однотональное и модулирующее.

3) Классическая гармония и формообразование

Сочинить по заданной фразе пьесу в песенной форме. Середина пишется по моделям проанализированных образцов. Предлагается ввести преддыкт, коду.

4) Гармония и классическая сонатная форма

По заданному началу подготовить и сыграть экспозицию сонатной формы (для пианистов).

Гармония XIX века

1) Модуляции в тональности хроматического родства. Колористика

Сочинить модуляционное построение (ноктюрн) в песенной форме с использованием романтической фактуры.

2) Позднеромантические техники

Сочинить прелюдию в песенной форме с использованием техник позднеромантической гармонии.

Гармония XX века

1) Хроматическая тональность

– Гармонизовать данную (ые) мелодию (ии) в стиле Прокофьева с использованием средств хроматической тональности.

– Сочинить «Гавот» в песенной форме (или большого предложения) в хроматической тональности.

2) Диссонантная тональность Скрябина. Техника тритоновых дублей

Гармонизовать мелодию в стиле Скрябина.

3) Техника центрального аккорда. Атональность

Сочинить пьесу в песенной форме в технике центрального аккорда. Модель: А. Шенберг. Шесть пьес ор. 19.

4) Модальность XX века

Сочинить вариации на заданную тему. Модель: обработки народных песен И. Стравинского.

5) Симметричные лады

Сочинить пьесу в песенной форме (большое предложение) в технике симметричных ладов. Модель: О. Мессиан. Прелюдии; «20 взглядов на младенца Иисуса».