

УДК 378.016:78

СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ГАРМОНИИ ПО Ю. Н. ХОЛОПОВУ (ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ)

Черная Марина Радославовна, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры музыкального воспитания и образования, Институт музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург, РФ). E-mail: marina-chernaya@yandex.ru

В статье впервые ставится проблема педагогического эффекта от использования в учебном процессе теоретической системы Ю. Н. Холопова, в частности, его учения о гармонии. На основе изучения материалов его учебников и учебных пособий по гармонии, а также на основе результатов, полученных в собственной педагогической деятельности, автор статьи с помощью системного и исторического подходов, а также используя метод контекстуального анализа, рассматривает условия применения и возможности, открывающиеся при обращении к методике Ю. Н. Холопова как «прохождению через эпохи». В статье сформулированы основные положения холоповской теории о структурных компонентах гармонии, даны методические рекомендации по использованию в вузовской практике учебного пособия Ю. Н. Холопова «Гармония. Практический курс».

Ключевые слова: структурное мышление, структурные элементы гармонии, теория и методика обучения в преподавании гармонии, уровни профессионального образования, эпохи в истории музыкального искусства.

STRUCTURAL COMPONENTS OF HARMONY ACCORDING TO YURY KHOLOPOV (QUESTIONS OF PEDAGOGY)

Chernaya Marina Radoslavovna, Doctor of Art History, Professor, Professor of Department of Musical Upbringing and Education, Institute of Music, Theatre and Choreography, A.I. Herzen State Pedagogical University of Russia (Saint-Petersburg, Russian Federation). E-mail: marina-chernaya@yandex.ru

Addressing to the theory of harmony by Yuriy Nikolayevich Kholopov (1932–2003) is a hot topic in our days. Interest to it is dictated by the needs of pedagogical practice and determined by high validness and novelty of the results of activities of this outstanding Russian musician-thinker, but, still, it should be evaluated by the world community. The article deals with the problem of pedagogical effect of his theoretical system, particularly, teaching the harmony. Based on the materials of Kholopov's text-books and training appliances on harmony, as well as on the results of her own pedagogical activities, the author of the article, using structural and historical approaches as well as method of contextual analysis, makes a research in conditions of application the methodic of this Moscow expert and shows the possibilities opening in teaching the harmony as "going through epochs." Basic positions of Kholopov's theory of structural components of harmony and methodical recommendations on the use in higher education practice of the training appliance by Kholopov "Harmony. Practical course" are given in the article.

Keywords: structural thinking, structural elements of harmony, theory and methodic of teaching harmony, levels of professional education, epochs in the history of musical art.

Актуальность обращения к учению Юрия Николаевича Холопова (1932–2003) о гармонии диктуется нуждами педагогической практики и обуславливается высокой значимостью и новизной результатов деятельности этого музыканта-мыслителя.

Глобальной по своей сути представляется не вполне благополучная ситуация, которая остро ощущается в отечественной текущей педагогической практике. Преподаватели музыки учебных заведений разных уровней призваны воспитывать у своих подопечных интерес к современному искусству, а для этого нужно понимание содержания произведений, умение слушать современную музыку и... слышать ее. Казалось бы, будущие преподаватели должны быть мотивированы на использование в своей работе свежих, еще малоосвоенных продуктов творчества, но на практике ситуация не так проста. Нередко выпускники музыкальных школ и средних профессиональных образовательных учреждений в области культуры и искусства хорошо знают в современной музыке явления из разряда популярного сегмента (в основном, джазовую и рок-поп-музыку), они, безусловно, имеют представление и о тех или иных произведениях серьезной музыки XX века. Однако их мышление, воспитанное прежде всего на классике и романтике, обычно отторгает сложные, порой нетрадиционные решения, свойственные музыке наших дней. Перед нами парадокс,

связанный с образованием некоего временного сдвига: композиторы-творцы воплощают звучание *своего* времени определенными средствами, которые могут опережать слушательский опыт современников, и должно пройти сколько-то лет, чтобы такой опыт появился и, соответственно, сложились условия для адекватного восприятия художественных произведений.

Следует учитывать и другой аспект. Процессы, сигнализировавшие смену музыкального языка, затронули музыкальное искусство, начиная с рубежа XIX–XX веков. Музыкальная теория XX века, при ее стремлении отвечать на вызовы композиторской практики, не успевала реагировать на новизну явлений, создавать убедительные концепции, тем более, намечать перспективу дальнейшего развития музыки. Музыкальная педагогика, не получая должной поддержки от теории, оказалась в еще более сложном положении, так как традиционные концепции переставали *работать* в целом ряде случаев.

Лишь во второй половине столетия, ближе к его концу оформляются фундаментальные теории, имевшие выход в педагогическую практику. Важнейшие работы по истории и теории гармонии в России созданы Т. С. Бершадской, Н. С. Гуляницкой и Ю. Н. Холоповым. В первую очередь, необходимо назвать следующие издания ведущего представителя ленинградской теоретической школы: 1) *Бершадская Т. С. Лекции по гармонии*

(1-е изд. Л., 1978. 200 с.; 2-е изд., расшир. и доп. Л., 1985. 240 с.; 3-е изд. СПб.: Композитор, Санкт-Петербург, 2003); 2) *Бершадская Т. С.* Гармония как элемент музыкальной системы. СПб.: Ut, 1997. 191 с. Большое значение для практики преподавания гармонии в вузе имело издание московского автора: *Гуляницкая Н. С.* Введение в современную гармонию: учеб. пособие. М.: Музыка, 1984. 256 с. Этапными для создания собственного учения о гармонии стали целый ряд трудов Ю. Н. Холопова также представителя Москвы: 1) *Холопов Ю. Н.* О гармонии: моногр. М.: Совет. композитор, 1961; 2) *Холопов Ю. Н.* Современные черты гармонии С. С. Прокофьева: моногр. М.: Музыка, 1967; 3) *Холопов Ю. Н.* Очерки современной гармонии: моногр. М.: Музыка, 1974; 4) *Холопов Ю. Н.* Задания по гармонии: учеб. пособие для студентов композитор. отд-ний музык. вузов. М.: Музыка, 1983; 5) *Холопов Ю. Н.* Гармония: теорет. курс: учебник. М.: Музыка, 1988; 6) *Холопов Ю. Н.* Гармония. Практ. курс. В 2 ч. М.: Композитор, 2005.

Заметим, что научные подходы у представителей Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга) были различными, однако сравнение сути этих подходов не входит в задачу данного исследования, основным предметом которого являются методика и практика преподавания гармонии Ю. Н. Холоповым, воплощенная в его трудах.

На сайте Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского работам Ю. Н. Холопова уделяется большое внимание. В частности, там доступна следующая информация: «Опубликовано около 800 работ Холопова (в том числе посмертно). Его научные труды издавались в России и за рубежом (в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Испании, Италии, Китае, Польше, Румынии, США, Чехословакии, Швейцарии)... Научная школа Ю. Н. Холопова составляет более 80 человек, среди которых несколько поколений музыковедов разной специализации (в том числе докторов и кандидатов искусствоведения): теоретики, педагогики-практики, историки (в том числе переводчики и комментаторы старинных трактатов), музыкальные критики, фольклористы, философы» [6].

Цель написания данной статьи двояка: а) привлечение внимания к трудам Ю. Н. Холопова по изучению исторических процессов в гармонии, а также по систематике в освоении индивиду-

ализированных принципов структуры гармонического материала; б) выявление особенностей созданной им педагогической системы с позиций методики (практики преподавания гармонии). Автор, ощутив в собственной педагогической практике плодотворность опоры на учебники Ю. Н. Холопова, но не будучи прямым посредником в передаче метода Мастера, не претендует на полноту освещения обозначенной проблематики, а лишь надеется внести посильную лепту в усилия теоретиков по развитию музыкальной педагогики.

Ученики Ю. Н. Холопова много сделали и продолжают делать для популяризации взглядов Учителя. Т. С. Кюрегян в своей статье к 80-летию юбилею мэтра, упоминая о «сонмах учеников», отмечает: «Педагогическая деятельность Холопова – суммарно – охватывает все музыкально-теоретические дисциплины, а именно: элементарную теорию, сольфеджио, гармонию, полифонию, музыкальную форму, инструментоведение, музыкально-теоретические системы, теорию современной композиции» [2, с. 10]. Тем не менее «гармония по праву занимает среди них первое место» [2, с. 13]. В этой статье отслеживаются и определенные этапы в создании холоповской концепции. Так, началом послужило открытие принципов функционирования 12-звучной хроматической тональности (на основе изучения гармонии С. С. Прокофьева), дальнейшее развитие выразилось в исследовании трактовки новой тональности у Шостаковича, Дебюсси, Бартока, Скрябина, Равеля, Хиндемита, Мясковского и других композиторов первой половины XX века. Затем возник новый ракурс исследования, связанный с изучением модальных ладов. Центральное положение занимает учение о тональной гармонии эпохи классицизма «в аспекте формообразующего действия гармонии» [2, с. 14]. Особое место занимает трактовка процессов в гармонии позднего романтизма, объяснение которых проливает свет на гармонию в музыке XX века. Как пишет Кюрегян: «В итоге была создана фактически всеобщая функциональная теория, объектом которой стала вся доступная для изучения звуковысотность – от монодической модальности до “технической музыки” последних десятилетий» [2, с. 15]. Абстрагирование от стиливых параметров, как бы выведение их за скобки, позволяет найти необходимые научные инструменты для измерений, создать формульные основы для воплощения най-

денных схем в конкретной музыкальной реальности.

Продвигаясь через эпохи, Холопов рассматривает основные изменения в парадигме гармонии каждого из периодов, на основании чего строится конечное объяснение сущности новой функциональности. Созданную им сбалансированную систему удобно использовать в образовательном процессе. Изложение курса гармонии у Холопова содержит многочисленные схемы, таблицы, отличающиеся наглядностью и эстетичностью, а главное – включает понятные объяснения тех процессов, которые происходили в те или иные эпохи.

В методическом плане именно учебное пособие «Гармония. Практический курс», разделенное на две части, оказалось не только последней по времени работой по гармонии Ю. Н. Холопова, но и своеобразным венцом его деятельности в этой области музыкальной теории. К сожалению, автор не увидел самого издания. В свою очередь, «Практический курс» опирается на выпущенный ранее «Теоретический курс», за который Ю. Н. Холопов был удостоен Государственной премии России в области литературы и искусства в 1990 году.

Ю. Н. Холопов называет источники формирования собственной концепции гармонии. Он отмечает: «С концепционной стороны система взглядов автора, хотя и связана генетически с учением о гармонии И. В. Способина (также в какой-то мере Ю. Н. Тюлина и Б. Л. Яворского), в действительности же исходит из философско-исторического анализа современной ситуации искусства» [5, с. 3]. Ядром концепции Холопова выступает функциональная теория гармонии, которая, по мнению московского теоретика, способна объяснить замечательный феномен европейской тональности XVIII–XIX веков. Он пишет: «Этот феномен в науке о музыке занимает по значимости такое же место, как в самой музыке – творчество Моцарта, Бетховена, Шопена, Чайковского. Соответственно и верная теория функций есть сердцевина, логический центр науки о гармонии» [5, с. 4].

Предлагая в своем «Практическом курсе» оригинальную методику профессионального изучения процессов в гармонии, Ю. Н. Холопов пишет: «Для успешного освоения фундамента современного музыкального мышления необходимо преодоление инерции XIX века в гармонии, что достижимо лучше всего своего рода “ускоряющимся разгоном” интонационного прохождения через эпохи (барокко – классика – роман-

тизм – первая половина XX века – вторая половина XX века), тем самым музыкально-логически обосновывающего приход к нашей современности» [4, с. 9].

Таким образом, Ю. Н. Холопов является не только автором оригинальной концепции истории и теории гармонии, но и создателем курса практической гармонии как прохождения через эпохи: барокко – классика – романтизм – первая половина XX века – вторая половина XX века. Основным методом, требующим профессиональной базы, в его системе выступает «воссочинение» произведений как моделирование процесса, как метод исследования музыки посредством ее воссоздания.

Обозначим тезисно основные положения холоповской теории о структурных компонентах гармонии:

Новая интонация музыки XX века, возобладавшая в процессе «великого интонационного кризиса» (Б. В. Асафьев) рубежа XIX–XX веков, внесла очередную поправку в понятие гармонии, устранив доминирование вертикально-аккордового момента. В XX веке широкое распространение получили модальность, серийность, двенадцатитоновость, микрохроматика, экмелика, алеаторика, новая полифония – техники, не исходящие из категории аккорда и тонально-аккордовой системы.

Определение гармонии из XIX века – «наука об аккордах и их связях» – в целом неприменимо к музыке XX века. Теперь гармония понимается как звуковысотная структура многоголосной музыки.

Для гармонии эпохи Возрождения (условно 1300–1600) структура зависела от церковного лада-модуса, консонанс был автономен, а диссонанс связан приготовлением и разрешением и т. д.

В Новое время (условно 1600–1900) основными были законы тонально-функционального лада.

В области гармонии к специфическим законам музыки XX века относятся:

Новая трактовка диссонанса;

Новое отношение к хроматике;

Новая система ладогармонических значений.

Ввиду большой практической ценности, которую представляют для музыкальной педагогики труды Ю. Н. Холопова по гармонии, они в высшей степени достойны того, чтобы обрести в нашей стране и за рубежом самые широкие рекомендации по их использованию в педагогической практике.

Литература

1. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию: учеб. пособие. – М.: Музыка, 1984. – 256 с.
2. Кюрегян Т. С. «Он постоянно “слушал время” и не боялся слышать в нем новое...» // Музык. акад. – 2012. – № 3. – С. 10–20.
3. Холопов Ю. Н. Гармония. Практ. курс: учебник для спец. курсов консерваторий (музыковед. и композитор. отд-ния): в 2 ч. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Композитор, 2005. – Ч. 1: Гармония эпохи барокко. Гармония венских классиков. Гармония эпохи романтизма. – 472 с.
4. Холопов Ю. Н. Гармония. Практ. курс: учебник для спец. курсов консерваторий (музыковед. и композитор. отд-ния): в 2 ч. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Композитор, 2005. – Ч. 2: Гармония XX века. – 624 с.
5. Холопов Ю. Н. Гармония: Теорет. курс: учеб. – СПб.: Лань, 2003. – 268 с. (1-е изд. – М.: Музыка, 1988. – 512 с.).
6. Юрий Николаевич Холопов [Электронный ресурс]. – URL: www.kholopov.ru

References

1. Gulianitskaia N.S. Vvedenie v sovremennuiu armoniiu [Introduction in modern harmony]. Moscow, Musyka Publ, 1984. 256 p. (In Russ.).
2. Kiuregian T.S. “On postoianno ‘slushal vremia’ i ne boialsia slyshat’ v nem novoe...” [“He constantly ‘listened to the time’ and was not afraid to hear something new in it...”]. *Muzykal’naia akademiia [Musical Academy]*, 2012, no. 3, pp. 10–20. (In Russ.).
3. Kholopov Iu.N. Garmoniia. Prakticheskii kurs. Chast’ 1. Garmoniia epokhi barokko. Garmoniia venskikh klassikov. Garmoniia epokhi romantizma [Harmony. Practical course. Part 1. Harmony of the baroque epoch. Harmony of Viennese classics. Harmony of Romanticism]. Moscow, Kompositor Publ., 2005. 472 p. (In Russ.).
4. Kholopov Iu.N. Garmoniia. Prakticheskii kurs. Chast’ 2. Garmoniia 20 veka [Harmony. Practical course. Part 2. Harmony of the 20th century]. Moscow, Kompositor Publ., 2005. 624 p. (In Russ.).
5. Kholopov Iu.N. Garmoniia. Teoreticheskii kurs [Harmony. Theoretical course]. St. Petersburg, Lan’ Publ., 2003. 268 p. (In Russ.).
6. Iurii Nikolaevich Kholopov [Yuriy Nikolaevich Kholopov]. Available at: www.kholopov.ru (accessed 02.02.2015). (In Russ.).