

Красникова Т.Н.,
доктор искусствоведения,
профессор кафедры теории музыки
Российской академии музыки имени Гнесиных
(Москва)

**Кафедра теории музыки
Российской Академии музыки имени Гнесиных:
на пересечении прошлого и настоящего**

Цель статьи – представить страницы истории и деятельности кафедры теории музыки, одной из старейших кафедр факультета истории, теории, композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, отмеченной большим научным и учебно-методическим потенциалом, инновационными технологиями воспитания и развития будущего музыканта-исследователя и педагога, а теперь уже – и журналиста.

Ровесница Академии музыки, ведущая свое летоисчисление с 1944 года, времени перелома в ходе Великой Отечественной войны, наступившего после битвы под Курском, кафедра отметила свой 75-летний юбилей в прошлом году. Невольно возникает вопрос: как, каким образом, вопреки всем обстоятельствам и неблагоприятной международной обстановке в Москве было создано учебное заведение, которому суждено было сыграть значительную роль в музыкальной культуре и науке, искусстве и образовании XX – XXI веков?

Деятельность кафедры была неразрывно связана с ее руководством. В течение всего периода существования, от истоков и до настоящего времени, во главе кафедры стояли выдающиеся ученые, организаторы и педагоги, занявшие в истории учебного заведения и отечественного музыковедения в целом особое место. Доктор искусствоведения, профессор С.С. Скребков (1944-1961) – ученый, венцом наследия которого стало недавно переизданное издательством «Планета музыки» фундаментальное исследование «Художественные принципы музыкальных стилей», заложил основы деятельности кафедры, которые плодотворно продолжил Ф.Г. Арзаманов – кандидат искусствоведения, профессор (в годы его руководства с 1961г. по 1975г. была кафедра теории музыки и композиции). Он долгое время работал в Китае и был известен как специалист в области полифонии, а его диссертация о педагогических принципах С.И. Танеева и книга «С.И. Танеев – преподаватель музыкальных форм» положили начало целому направлению в музыкологии, центром которого была научная и педагогическая деятельность выдающегося русского композитора, педагога, общественного деятеля.

На этом посту его сменил доктор искусствоведения, профессор Ю.Н. Рагс (1965-1972 и 1974-1980) – ученик С.С. Скребкова и Н.Н. Гарбузова, крупнейший специалист в области акустики и информационных

технологий, который был выпускником Московской Государственной консерватории, где впоследствии работал с 1991 г. по 2012 год. Доцент А.А. Степанов возглавлял коллектив недолгие три года (1972-1974). Он был автором трудов по гармонии, полифонии, методике преподавания теоретических дисциплин.

Долгие годы (1980-2010) руководила кафедрой доктор искусствоведения, профессор Н.С. Гуляницкая, масштаб научной деятельности которой представлен фундаментальными исследованиями в области гармонии, методологии музыкознания, поэтики и стиля музыкального искусства. В настоящее время кафедрой руководит доктор искусствоведения, профессор Т.И. Науменко (с 2010 – по настоящее время), крупный специалист в области текстологии музыкальной науки. Как ведущие представители школы отечественного музыкознания, они всегда соотносили профессиональные интересы кафедры с теми историческими и культурными событиями, которые происходили в вузе и в России в целом. Необходимо отметить еще и то, что каждый из них стал во главе отечественной научной школы, выпустив целые поколения специалистов, пополнивших ряды музыковедов.

Первые годы работы ГМПИ им. Гнесиных в состав кафедры вошли такие специалисты, как Е.В. Давыдова – выдающийся педагог сольфеджио, автор целого комплекса изданий сольфеджио для ДМШ и учебника по методике развития музыкального слуха; П.И. Козлов, преподававший курсы анализа музыкальных произведений и методики элементарной теории музыки, создавший в соавторстве с А.А. Степановым практический курс гармонии для вокалистов; О.Л. Скребкова, обучавшая гармонию студентов-исполнителей и ставшая автором известной хрестоматии по гармоническому анализу, изданной вместе с С.С. Скребковым; Л.Г. Векслер, которая вела теоретические предметы на исполнительских курсах.

Работали на кафедре и педагоги, ранее не связанные с гнесинскими учебными заведениями. Например, несколько лет курс анализа и истории теоретических систем читал Л.А. Мазель. Ю.Н. Тюлин – профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, доктор наук, автор фундаментальных трудов «Учение о гармонии», «Учение о фактуре и мелодической фигурации», работавший в ГМПИ имени Гнесиных в конце 70-годов минувшего века, подготовил к защитами кандидатских диссертаций И.А. Истомина и Н.С. Гуляницкую.

В пятидесятые годы кафедра пополнилась новыми талантливыми педагогами: И.А. Марголиной, В.А. Таранущенко, внедрившей в учебный процесс уникальную систему преподавания гармонии, традиции которой восходят к курсу гармонии П.И. Чайковского. Ее последователями и продолжателями были такие известные преподаватели МГК им. П.И. Чайковского и ГМУ им. М.М. Ипполитова-Иванова, как профессор кафедры теории музыки Московской Государственной консерватории, кандидат искусствоведения А.Н. Мясоедов. На кафедре в это время специальный курс гармонии разработали А.Ф. Мутли, известный автор учения о модуляции,

сборника задач по гармонии, диссертации «Фактурные функции мелодических голосов», и А.А. Степанов. Среди его учеников – преподаватели теоретических кафедр и отделов отечественных вузов, колледжей и училищ, специальных школ: Н. Темерина, Э.С. Еремеева, Е.Г. Кругликова, А. Векслер, Г. Кочарова, С. Масич, О. Геннебарт, Л. Казанцева, О. Мятиева, Н. Козлова, а также Б. Гаспаров и А. Ивашкин – ученые мирового масштаба. Они составили славу мировой музыкальной науке, в течение долгого времени работали за рубежом и сотрудничали с высшими учебными заведениями России (А.В. Ивашкин – с Государственным институтом искусствознания, Российской академией музыки имени Гнесиных, Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского; Б.В. Гаспаров – с Санкт-Петербургским государственным университетом).

Значительна в этом плане роль Натальи Сергеевны Гуляницкой, которая подготовила 14 кандидатов наук и класс которой окончили более пятидесяти специалистов. Некоторые из ее учеников: Т.В. Цареградская, Т.И. Науменко, В.В. Алеев, Ю.Н. Пантелеева, продолжили работу на кафедре, совмещая ее с руководящими ответственными должностями, как в самой Академии, так и за ее пределами. М.В. Цуканова, Н.Н. Ходинская – стали ведущими специалистами Государственной хоровой академии им. В.С. Попова и Белорусского института культуры и искусств, В.А. Логинова – в течение долгого времени успешно руководит научной деятельностью Государственного института искусств имени Ростроповичей в Оренбурге.

Судьбоносным моментом в жизни учебного заведения явилось изменение его статуса, датируемое 1992 годом, когда Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных был преобразован в Российскую Академию музыки имени Гнесиных. Кафедрой в то время возглавляла Н.С. Гуляницкая, инициатор разработок стилового курса гармонии, автор таких фундаментальных трудов, как «Введение в современную гармонию» (1986), а позднее и учебных пособий «Поэтика музыкальной композиции: теоретические аспекты русской духовной музыки», «Гармония в русской музыке: становление тональной системы XI – XX вв.», «Модернизм и постмодернизм». К процессу научной деятельности были причастны все члены кафедры, что отразилось в трех выпусках очерков по истории гармонии, опубликованных издательством «Музыка». Именно в этот период повысился статус кафедры, деятельность которой поначалу была связана преимущественно с педагогическими и методическими проблемами.

В период 80-х годов XX – начала XXI века сфера проблематики научной и практической деятельности кафедры разрослась до решения вопросов широкого радиуса: стиля, содержания, музыкальных жанров, истории теоретических систем и других актуальных сфер музыковедения. Она представлена как трудами, посвященными творчеству композиторов различных эпох, которое рассматривалось с разных точек зрения, так и тематикой обобщающего характера, в основу которой были положены

теоретические концепции и системы, сложившиеся в ходе эволюции музыкального языка, а также новые методологические подходы к научным трудам.

Была также создана прочная база, связанная с преподаванием методик музыкально-теоретических дисциплин, которые представляли собой уникальный комплекс, созданный содружеством педагогов кафедры гармонии и сольфеджио (с 2010 – теории музыки), и обеспеченный изданиями, авторами которого были В.К. Фрадкин и А.А. Степанов (А.А. Степанов. Методика преподавания гармонии – 1984), Давыдова Е.В. (Методика преподавания сольфеджио – 1975), Е.А. Пустовит (Методика преподавания теории музыки).

В дальнейшем эта ветвь образования была продолжена в педагогической деятельности Ю.Н. Бычкова, одной из сторон творческих интересов которого была методика развития музыкального слуха, О.Л. Берак – автора методического пособия «Ритмическое сольфеджио» (Методика преподавания сольфеджио), а также курса музыкальной педагогики; Е.С. Дерунец (Методика преподавания гармонии), защитившей кандидатскую диссертацию по теме «Русское учение о гармонии второй половины XIX – начала XX века: базовые понятия и термины» (2009), Т.Н. Красниковой – автора учебного пособия «Методика преподавания теории музыки» (2016). Таким образом, выполнялся завет Н.Д. Кашкина, высказанный в виде пожелания Елене Фабиановне Гнесиной – создать педагогическое учебное заведение, принципиально отличное от консерватории.

Особое место в этой цепи заняли такие дисциплины, как «Введение в музыкознание» и «Методология музыкознания», разработанные Ю.Н. Рагсом и Ю.Н. Бычковым, которые в дальнейшем были продолжены в педагогической деятельности Ю.Н. Пантелеевой. Новый этап развития музыкологии как науки был отражен в фундаментальных трудах «Методы науки о музыке» Н.С. Гуляницкой (2009) и Т.И. Науменко «Музыковедение: стиль научного произведения», «Научный текст: структура и свойства» (2005), «Текстология музыкальной науки» (2015), возникших на базе читающихся ими курсов у аспирантов и музыковедов.

В разработке курсов воспитания музыкального слуха, помимо Е.В. Давыдовой, активно участвовали талантливые выпускники вуза – А.А. Серединская и В.А. Кириллова, создатели учебных пособий по сольфеджио: «Хрестоматия по сольфеджио для вокалистов», «Развитие внутреннего слуха в классах сольфеджио» (В.А. Серединская), Сольфеджио в соавторстве с В.С. Поповым и пособий по гармоническому анализу В.А. Кирилловой, где закладывался фундамент развития этого важнейшего в профессиональном отношении курса.

В конце шестидесятых – начале семидесятых годов XX века в учебном процессе активно начали применяться технические средства обучения (ТСО), инициаторами и создателями которых стали Ю.Н. Рагс (класс В.О. Цуккермана, Н.Н. Гарбузова, а позднее – С.С. Скребкова) и П.В.

Лобанов (доцент кафедры общего фортепиано, впоследствии – научный сотрудник музея А.Н. Скрябина). Автоматизированный класс музыкального обучения представлял собой просторное помещение, разделенное на микропространства, изготовленные по образцу лингафонных кабинетов с кнопочным устройством, расположенным на индивидуальных столах, на которое накладывалась перфокарта, и доской с преобразованием элементов музыкального языка в звуковые комплексы. Обучающим методом в этих условиях было тестирование. Направленное на проблемное обучение и оптимизацию учебного процесса создание такого автоматизированного кабинета способствовало появлению учебников и учебных пособий нового поколения.

Этот процесс охватил весь кафедральный коллектив. В дальнейшем работа по созданию базы для «автоматизированных» курсов по обучению была продолжена Ю.Н. Рагсом (кстати, редактором сборника научных статей, посвященных Н.Н. Гарбузову) в Вычислительном центре Московской государственной консерватории, где он руководил семинарами «Акустические среды». Его докторская диссертация «Акустика в системе музыкального искусства» (1998) стала концентратом профессиональных и научных предпочтений ученого, обобщением его длительной педагогической деятельности. Линия профессиональной жизни кафедры, берущая начало в деятельности Н.Н. Гарбузова, подготовила почву для кафедры музыкальной звукорежиссуры, которую возглавил в восьмидесятых годах XX века ученик Ю.Н. Рагса, известный звукорежиссер фирмы «Мелодия», обладатель золотых дисков, П.К. Кондрашин и кафедры «Компьютерная музыка и аранжировка», во главе которой встал известный композитор, выпускник МИФИ и ГМПИ имени Гнесиных В.С. Ульянич. Деятельность кафедры стала одним из направлений, готовящих специалистов в этой области, органично включившихся в карту музыкальных профилей бакалавриата и магистратуры. Истоки этой важной линии в истории академии коренились на кафедре теории музыки.

Расширение профессиональной научной основы, связанной с разработкой факультативных и авторских курсов, таких как «Поэтика музыкальной композиции», «Новейшие концепции музыкальной интерпретации», «Ритмика в музыке XX века», «Фактура в музыке XX-XXI веков», «Научный текст», «Терминологика» инициировали появление монографических и диссертационных исследований, которые вошли в карту научной деятельности Академии. Некоторые из авторских курсов и факультативов впоследствии заняли достойное место в учебных планах в виде дисциплин по выбору и базовых, фундаментальных предметов. Было положено начало переходу вуза на двухступенную систему высшего музыкального образования, созданную по Болонской модели в 2009 году и предполагающую широкий спектр профилей под эгидой «Музыкальное знание и Музыкально-прикладное искусство», а также под рубрикой «Музыкальное искусство» – 17.00.02.

В настоящее время кафедра является проводником новейших методов исследования в области музыкознания, опирающихся на прочный фундамент лингвистики, филологии, системных методов, методов точных наук, представляя идеи и открытия специалистов не только в России, но и далеко за ее пределами.

Иллюстрации

Иллюстрация № 1 - РАМ им. Гнесиных

Иллюстрация № 3 - РАМ им. Гнесиных, Концертный зал

Иллюстрация № 2 - РАМ им. Гнесиных

Иллюстрация № 4 - РАМ им. Гнесиных

Иллюстрация № 5

Иллюстрация № 6

Иллюстрация № 7 – Гнесины

Иллюстрация № 8 - Н.С. Гуляницкая

Иллюстрация № 9 - Т.И. Науменко

Иллюстрация № 10 - Ю.С. Рагс

Иллюстрация № 11 - С.С. Скрбков