

Бурякова Любовь Александровна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и художественного образования Таганрогского института им. А.П. Чехова филиала Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
<https://orcid.org/0000-0002-5783-1556>

Дабаева Ирина Прокопьевна

доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории музыки и композиции Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова
<https://orcid.org/0000-0003-2462-7038>

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПАРИЖСКОЙ ВЫСШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА*

Аннотация:

В данной статье на основе метода компаративного анализа проводится сопоставление двух выдающихся систем музыкально-теоретического образования – отечественной и французской, выделяющихся среди других высокой степенью организации, разветвленностью. Сравнение опыта, накопленного отечественной и зарубежной музыкальной педагогикой, способствует выявлению проблем, существующих в российском образовании, и поиску путей и методов их устранения. Вместе с тем подобный подход позволяет более отчетливо оценить достоинства отечественной системы, ее роль и место в мировом образовательном пространстве. В данной статье выявляются приемлемые для российской педагогики методы и направления обучения, введенные в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца в различных дисциплинах: сольфеджио, гармонии, полифонии, анализе и других предметах.

Ключевые слова:

парижская высшая национальная консерватория музыки и танца, музыкально-теоретическое образование в высшей школе, сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений

Buryakova Lyubov Aleksandrovna

PhD in Education Science, Associate Professor, Music Education Department, Taganrog Institute the branch of Rostov State University of Economics
<https://orcid.org/0000-0002-5783-1556>

Dabaeva Irina Prokopyevna

D.Phil in Art History, Professor, Head, Theory of Music and Composition Department, Rostov State Rachmaninoff Conservatory
<https://orcid.org/0000-0003-2462-7038>

MUSICAL AND THEORETICAL EDUCATION IN THE CONSERVATOIRE DE PARIS

Summary:

This study compares two outstanding systems of musical and theoretical education – Russian and French based on the method of comparative analysis. The systems stand out among others by a high degree of organization, ramification, the reliance on which has led to the achievement of significant results in the education of musicians. Comparison of the experience accumulated by Russian and French music education contributes to the identification of problems existing in Russian education and the search for ways and methods to eliminate them. At the same time, this approach makes it possible to more clearly assess the merits of the Russian system, its role and place in the world's educational space. This study identifies methods and directions of training that are acceptable for Russian education, introduced at the Conservatoire de Paris in various disciplines: solfeggio, harmony, polyphony, analysis and other subjects.

Keywords:

Conservatoire de Paris, musical theoretical education in higher education, solfeggio, harmony, polyphony, analysis of musical compositions

---

Российское музыкально-теоретическое образование к настоящему времени представляет собой достаточно стройную трехуровневую систему «музыкальная школа – колледж – вуз», что отразилось на качественной подготовке отечественных музыкантов, достижении ими высоких результатов и признании на мировом уровне.

Вместе с тем процесс совершенствования системы образования, в том числе и музыкального, периодически осуществляемый в связи с изменением социальных и культурных запросов

---

* Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект № 19-013-00855) в Ростовском государственном экономическом университете. Тема проекта «Тенденции развития музыкального образования в современной Франции». Руководитель проекта – доцент Л.А. Бурякова.

общества, нередко становится предметом бурных дискуссий в профессиональных кругах¹. В совокупности различных факторов, определяющих развитие любой образовательной системы, важнейшая роль принадлежит опоре на верно выбранные ориентиры.

Анализ музыкально-образовательной системы Франции в качестве авторитетного ориентира обусловлен целым рядом обстоятельств. Музыкальная культура Франции – одна из величайших в мировой истории искусства. Вклад французских композиторов, музыкантов, исследователей огромен, и важнейшая роль в их достижениях, бесспорно, принадлежит сложившейся на протяжении веков системе музыкального образования в этой стране.

Музыкально-теоретическое образование во Франции, имеющее давние традиции, и сегодня представляет собой хорошо продуманную, развитую систему, во многом сходную с российской, но, в то же время, имеющую существенные отличия: отечественная и французская системы музыкально-теоретического образования выделяются высокой степенью организации, разветвленностью, но по сравнению с российским музыкально-теоретическим образованием, организованным в рамках выстроенной трехуровневой системы, во Франции четкие градации уровней отсутствуют, т. к. диапазон музыкальных заведений варьируется от небольших частных школ до крупных государственных учебных заведений, большинство из которых доступно музыкантам с различной подготовкой и без ограничения возраста. Среди них наиболее значительную роль играют консерватории, которые, в отличие от российских, концентрируют в себе все уровни музыкального образования: начальное, среднее и высшее [3]. Подобная система свойственна не только Франции, но и ряду других европейских государств.

Реформы музыкального образования, проведенные в Парижской национальной консерватории музыки и танца на протяжении последних пятидесяти лет, благотворно сказались на повышении его уровня. Так, в 1965–66 гг. для инструменталистов и дирижеров оркестра был введен третий, высший цикл обучения, который можно сравнить с отечественной аспирантурой. Реформы начала 70-х гг. способствовали расширению спектра изучаемых музыкально-теоретических дисциплин для инструменталистов и певцов: помимо обязательного изучения сольфеджио были введены классы элементарного анализа, призванные поднять уровень образования и расширить кругозор исполнителей. Советский теоретик Ю. Н. Бычков, находившийся в этот период в Парижской консерватории, изучая позитивный опыт преподавания музыкально-теоретических дисциплин, анализируя процесс обучения и сравнивая его с отечественным, выявил ряд недостатков, среди которых – отсутствие некоторых необходимых для всестороннего развития музыкантов курсов, преобладание эмпирических методов, обнаруживающихся в изучении различных предметов и др. Свои наблюдения он обобщил в двух статьях, опубликованных в отечественных научно-методических сборниках [4].

Сегодня, оценивая систему музыкально-теоретического образования в данной консерватории и сравнивая с ее состоянием 50-летней давности, можно отметить значительные изменения, модернизацию обучения, приведшую к устранению названных и некоторых других недочетов.

Структура данной статьи включает:

- общие сведения о подразделениях, осуществляющих музыкально-теоретическую подготовку в Парижской консерватории;
- оценку деятельности выдающихся представителей современного преподавательского корпуса;
- сравнительно-сопоставительный анализ преподаваемых дисциплин: сольфеджио, общая музыкальная подготовка и чтение с листа у вокалистов, гармония, контрапункт, fuga и форма (называемые во Франции «классами письма»), введение в технику письма, гармония для композиторов и дирижеров, гармония для инструменталистов, гармонизация на фортепиано А и В, методические упражнения в гармонии, полифония, контрапункт, средневековый контрапункт, полифония XV–XVII столетий, анализ и музыкальная культура для певцов, методология и теория анализа и другие предметы, составляющие специфику образовательного процесса.

---

¹В Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова кафедра теории музыки и композиции постоянно организует научно-методические конференции и семинары для педагогов всех звеньев музыкально-теоретического образования. Материалы форумов находят отражение в сборниках статей, регулярно публикуемых с целью распространения позитивного опыта [1]. Во вступительной статье конференции 2019 г. редактор-составитель отмечает: «Пути обновления музыкально-теоретических дисциплин бесконечно разнообразны. Статьи в данном сборнике – лишь звено в этом интересном процессе. Однако важно помнить, что никакие новации невозможны без крепкой опоры на традиции, выработанные отечественной музыкально-теоретической школой» [2, с. 8].

Выбор изучаемых в качестве обязательных и дополнительных дисциплин в Парижской консерватории в основном соответствует российским учебным планам. Отличия выявляются в процессе анализа *содержания* курсов, которое характеризуется нацеленностью на практическое освоение предметов, а также пристальным вниманием к современной музыкальной культуре.

В настоящее время музыкально-теоретическую подготовку в Парижской консерватории осуществляют два отдела, или департамента (*départements*):

1. музыковедения и анализа;
2. письма, композиции и руководства оркестром.

Основными направлениями деятельности **департамента музыковедения и анализа** являются педагогика и научные исследования. Кроме того, учебным планом предусматривается организация и проведение ежегодных студенческих концертов-лекций.

Предназначение данного департамента, с одной стороны, заключается в обеспечении общей подготовки исполнителей, композиторов, аранжировщиков и дирижеров; с другой – в предоставлении специального высшего образования в области музыковедения. При этом важно отметить, что студенты, претендующие на магистерскую или докторскую степень по музыковедению, параллельно обучаются в университетах или высших школах с правом получения высшего государственного университетского диплома профессионального музыканта DNSPM (*Diplôme national supérieur professionnel de musicien*). Приоритетное направление исследований отдела – вопросы интерпретации и художественного творчества.

Административная группа из трех человек координирует работу департамента с департаментом письма, композиции и руководства оркестром.

Департамент письма (гармония, полифония и fuga), композиции и дирижирования оркестром насчитывает около 150 студентов по основным дисциплинам, которых обучают 32 преподавателя.

В обязанности департамента входит организация и проведение многочисленных концертов и публичных экзаменов в сотрудничестве со студенческими оркестрами, хорами, ансамблями и со службой обучения сценическому искусству. Отдел работает также в тесном контакте с аудиовизуальной службой, в обязанности которой входит запись всех сочинений и оркестровок и хранение избранных письменных работ.

Обращает на себя внимание тщательная теоретическая подготовка будущих дирижеров, которая, помимо освоения специальных компетенций (дирижерской техники, изучения приемов взаимодействия с аудиторией, работы с оркестрами), направлена на развитие музыкальной эрудиции, охват обширного репертуара.

Композиторам предоставляется возможность сочинять, ориентируясь на исполнение своих произведений солистами и оркестрами консерватории, а также приглашенными коллективами и солистами. Каждый студент имеет возможность самоопределения в становлении личных пристрастий в музыкально-звуковом мире, будь то в классах инструментальной композиции или электроакустики. В постоянно обновляющихся программах классов письма учащиеся изучают стили, формировавшиеся на протяжении шести веков развития музыки, с целью освоения основных приемов композиторской техники и последующей интеграции этих знаний в практику. Наиболее удачные произведения студентов-композиторов исполняются на публичных прослушиваниях.

Высокий уровень музыкально-теоретического образования обеспечивает высококвалифицированный педагогический корпус, состоящий из известных во Франции и за рубежом музыкантов – композиторов, музыковедов-исследователей, авторов крупных монографий, выступающих на научных конференциях и решающих проблемы, которые выдвигают современное музыкальное творчество и практика современного искусства. Материалы их исследований активно используются в различных музыкально-теоретических курсах. В настоящее время предметы теоретического цикла в Парижской консерватории преподают 42 педагога, композицию – 7.

Среди педагогов мирового уровня следует назвать профессора по классу анализа Ива Бальмера (*Yves Balmer*) – музыковеда-исследователя, автора целого ряда трудов, посвященных изучению современной музыки. В его фундаментальной монографии «Модель и изобретение. Мессиаен и техника заимствования» («*Le modèle et l'invention Messiaen et la technique de l'emprunt*», 2017) [5], написанной в соавторстве с Томасом Лакотом (*Thomas Lacôte*) и Кристофером Брент Мюрреем (*Christopher Brent Murray*), разрабатывается актуальная для современного музыкознания и музыкального творчества проблема заимствований. Авторы скрупулезно рассматривают широко применяемую Оливье Мессиаеном композиционную технику цитирования фрагментов сочинений Рамо, Моцарта, Шопена, Дебюсси и др., которые он регулярно заимствовал в качестве материала для своих произведений, что становится ключом к пониманию творческого процесса композитора [6]. В 2018 г. грандиозному по замыслу и реализации труду был при-

сужден специальный приз France Music of Muses. Ив Бальмер – организатор научных конференций в Университете Сорбонны, где выступает с докладами, охватывающими значительный спектр его научных исследований в области современной музыки.

Значительный вклад в освоение студентами 3-го цикла направления музыкального импрессионизма вносит многогранная деятельность профессора Парижской консерватории Клода Абромона (Claud Abromont), исследования которого посвящены глубокому изучению стиля Клода Дебюсси. В своих многочисленных лекциях, с которыми он, помимо консерватории, выступает в Парижской филармонии и интернете, Абромон исследует проблемы связи музыки и поэтического текста, его влияния на музыкальную структуру, демонстрирует истоки тематизма сочинений великого французского композитора и формулирует методы работы с ним [7]. Наряду с высоким уровнем профессионализма в сфере музыковедения, тщательной работой по выявлению мельчайших деталей, ранее не привлекавших внимание исследователей творчества Дебюсси, музыковед демонстрирует яркую и эмоциональную форму подачи своих мыслей, что, несомненно, находит отражение и в его педагогической деятельности.

Клод Леду (Claud Ledoux) – композитор и музыковед, также преподающий анализ в Парижской консерватории, исследует идею «пересечения границ музыки» и стремится отразить фрагментированный мир через музыку. Он является арт-директором и основателем LAPS – нового оригинального ансамбля, сочетающего усиленные акустические инструменты с двумя ноутбуками (ноутбуками), в котором композиции чередуются с импровизацией. Музыка К. Леду востребована слушателями, привлекает разных музыкантов: из Германии, Бельгии, Словении, Турции, России, Украины, Северной Америки, Азии. Сочинения Леду исполняет Монреальский симфонический оркестр. Возможно, его творческие эксперименты вдохновлены интересом к музыке восточной традиции, национальным инструментам и традиционным музыкальным техникам Китая, Японии, Индии, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии. 24 сентября 2020 г. состоялась премьера его сочинения «Томое Combattimento», к которому с огромным вниманием отнеслись в музыкальных кругах. Как педагог Клод Леду ведет мастер-классы по композиции, в том числе в режиме онлайн. В период пандемии весной 2020 г. он организовал вызвавшие широкий резонанс открытые видеоклассы с тщательным анализом таких сложных современных сочинений, как «Фанфары II» Филиппа Бозсмана (Philippe Boesman) и «Голоса и пианино – Жан-Поль Сартр» Петра Аблингера (Peter Ablinger). Большую ценность для студентов представляют его научно-исследовательские труды, посвященные вопросам композиции, анализа музыкальных произведений и основных тенденций в развитии современной культуры.

Профессор по классу гармонии Парижской консерватории Фабьен Варсман (Fabien Warsman) – молодой, но достаточно известный во Франции композитор, лауреат международных конкурсов. Его сочинение «Черные духи» («Black Spirits») для фортепиано с оркестром в 2020 г. было предложено в качестве обязательного в финале XIX Международного конкурса в Сержи-Понтуазе (19th Piano Campus International Competition in Cergy-Pontoise).

Тщательно подобранный педагогический состав, включающий талантливых музыкантов, которые с большим увлечением занимаются современной музыкой и глубоко преданы своему делу – залог творческого отношения к учебному процессу, направленному на воспитание высокообразованных, профессионально грамотных и мотивированных к активной деятельности специалистов.

Авторские курсы, разработанные профессорами Парижской консерватории, значительно отличаются друг от друга: педагог может достаточно свободно выстраивать программу изучаемой дисциплины. Подобный подход отчасти реализуется и в российских консерваториях, однако, как правило, не в обязательных курсах, а на факультативах или предметах по выбору. Творческое начало, свойственное педагогической практике, применяется в различных классах, в том числе музыкально-теоретических. Главное, чтобы в результате студент получил объем знаний и навыков, необходимый для специалиста его профиля.

Наряду с некоторыми общими организационными закономерностями, характеризующими процесс обучения в отечественных и французских высших консерваториях, последним из названных свойственны специфические особенности*. Среди них – возможность варьировать в определенных пределах сроки освоения той или иной дисциплины** [9]. В зависимости от подготовки и способностей, а также, если студент по какой-то причине не усвоил знания, по согласованию с

---

* Система высшего музыкального образования представлена в статье Л. Буряковой и А. Бурякова «Особенности организации системы высшего образования во Франции» [8].

** Здесь и далее сведения взяты с официального сайта Парижской консерватории: <https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/cursus/decouverte/enseignements/disciplines>.

преподавателем он может изучать предмет более продолжительное время по сравнению с другими учащимися. Максимальный срок обучения в том или ином классе указан в учебных программах. Такой подход, как представляется, может быть принят и в нашей стране. Это будет способствовать повышению уровня качества подготовки специалиста.

Особое внимание в преподавании музыкально-теоретических дисциплин в Парижской консерватории уделяется композиторам и дирижерам. Учебный план по данным специальностям включает гораздо больший перечень теоретических предметов по сравнению с другими направлениями обучения. Однако при наличии свободных мест доступ во многие классы открыт для всех студентов консерватории, что, несомненно, представляется перспективным и для отечественных высших музыкальных заведений, ведь знания, полученные в вузе, будут полезны в профессиональной деятельности музыканта любого профиля.

Рассмотрим обязательные дисциплины музыкально-теоретического цикла и сравним их с аналогичными, изучаемыми в отечественной высшей школе.

Среди всех предметов музыкально-теоретического цикла особое место принадлежит **сольфеджио***, изучают которое все студенты консерватории.

Продолжительность обучения в классе **сольфеджио у инструменталистов** (Formation musicale (instrumentistes)) составляет от одного до трех лет; количество часов в неделю – от одного до трех в зависимости от модуля. Выделение различных модулей представляется перспективным и для отечественной практики преподавания данной дисциплины. Такой подход будет способствовать целенаправленному развитию определенных качеств, необходимых музыканту для его профессиональной деятельности.

Модуль А сводится к тренировке слуха в письменных упражнениях, цель которых заключена в развитии горизонтального и вертикального мышления при прослушивании тональных и атональных произведений.

Модуль В направлен на тренировку чувства ритма в устных формах обучения. Здесь осваиваются разнообразные элементы ритмического «словаря».

Модуль С включает в себя различные формы пения. Тренировка навыков чтения с листа направлена на работу с интонацией, ритмом, динамикой, фразировкой, способствующей пониманию особенностей стилистики текста. В качестве рабочего материала используются тональные и атональные сочинения.

Общая музыкальная подготовка и чтение с листа у вокалистов (Formation musicale et lecture a vue) также предоставляет студентам возможность обучения от одного до трех лет и включает в себя групповые занятия – полтора часа в неделю, индивидуальное – один час в неделю и занятие с ассистентом – 45 минут в неделю.

Цель изучения данного предмета в подготовке студентов к самостоятельной работе с тональной и атональной партитурой, сольным репертуаром, ансамблем или хором путем приобретения общих музыкальных знаний и практики чтения с листа. Обучение ведется на материале вокального репертуара без стилистического ограничения и согласуется с педагогом по специальности. Занятия включают в себя следующие компоненты:

- тренировка слуха (интервалы, аккорды);
- углубленное изучение ритма, включая элементы, характерные для современной музыки;
- чтение с листа одnogолосных и многоголосных песен, фрагментов из ораторий, оперных отрывков на языке оригинала;
- приобретение знаний в области элементарной теории и гармонии.

Особо выделим такую форму работы, как индивидуальная подготовка произведений, представляющих трудности. Вокалисты поступают в консерваторию чаще всего без серьезной музыкальной подготовки, поэтому изучают сольфеджио по упрощенной программе по сравнению с инструменталистами, но в тех же формах.

Следует отметить, что в целом уровень подготовки по данной дисциплине достаточно высок как на первой ступени обучения музыке, так и на последующих. Это объясняется устоявшимися традициями преподавания данного предмета на протяжении длительного времени. Музыкальное образование, являясь частью французской национальной культуры, отражает ее особенности. Акценты, которые делаются на некоторых формах работы, – яркое тому подтверждение.

Сильной стороной французского сольфеджио является ритмическое воспитание, осуществляемое на протяжении всего периода обучения. Это связано с чрезвычайно важной ролью

---

* После реформы специализированного музыкального образования в 1977 г. данный предмет, называвшийся прежде «теория музыки», был переименован в курс общей музыкальной подготовки (Formation Musicale – FM).

ритма в музыке французских композиторов: сложноорганизованная ритмическая структура современных сочинений выдвигает перед исполнителями особые задачи в связи с необходимостью ее точного прочтения. Постоянные занятия в рамках сольфеджио в групповой и индивидуальной формах способствуют решению данной проблемы. В этом отношении французскими преподавателями накоплен огромный опыт, который отражен в целом ряде учебных пособий*. Практическое освоение различных ритмических структур осуществляется не только в пении и диктантах, но и в специальных сольфеджационных упражнениях, которые называются *solfège rythmique*. Они основаны на прихотливых, неожиданных сменах ритмических формул, чередовании дуолей и триолей. Как правило, ритмические задания прорабатываются в начале занятия, что в значительной мере активизирует учащихся и сообщает уроку хороший темп.

Выделение изучения ритмики в особый раздел сольфеджио (ритмическое сольфеджио) характерно и для других музыкально-педагогических школ, в частности, итальянской. Музыканты, освоившие строгую школу ритма, становятся дисциплинированными, грамотными оркестрантами. К сожалению, в отечественных учебных программах ритмическому воспитанию не уделяется значительное внимание – наши инструменталисты и певцы сталкиваются с большими трудностями при исполнении современной музыки. В связи с этим обращение к опыту западноевропейской музыкальной педагогики, безусловно, будет полезно для совершенствования российской системы музыкально-теоретического образования.

Другой отличительной чертой французского сольфеджио является приоритет инструментального начала над вокальным, что находит отражение в отказе от ансамблевых и хоровых форм исполнения музыки на занятиях, широко практикуемых отечественными педагогами-сольфеджистами. Очевидно, данная особенность обусловлена спецификой национальной культуры – преимущественно инструментальной во Франции и вокально-хоровой в России.

Чисто практическая направленность изучения сольфеджио во Франции связана с большим вниманием к изучению ключей и транспозиции, что также направлено на воспитание высококвалифицированных инструменталистов. Навыкам чтения нот с листа в различных ключах отводится значительное место на всех этапах обучения. Учащиеся должны достаточно бегло ориентироваться в исполнении предложенных музыкальных образцов как в ключах «соль» и «фа», так и во всех ключах «до». Этому способствуют упражнения с частой сменой различных ключей в процессе выполнения предложенного задания**. Пение в ключах «до» практикуется и отечественными педагогами, однако этому не уделяется особое внимание.

Заслуживает внимания чрезвычайно важное направление, которое все больше проявляется в преподавании сольфеджио в последние годы: отказ от инструктивных упражнений в пользу авторских сочинений. В распоряжении французских педагогов имеются тщательно разработанные сборники вокальных произведений композиторов, представляющих различные стилевые направления и национальные школы. В них изучаемый материал расположен в порядке усложнения. Особенностью французской методики является исполнение этих сочинений под аккомпанемент педагога на всех уровнях обучения сольфеджио. Распространенной является практика записи преподавателем инструментального сопровождения и размещение его в сети интернет для удобства подготовки учащихся к урокам.

В Парижской консерватории одним из наиболее востребованных учебных пособий по сольфеджио является сборник под названием «*Méli Mélodies*» (составитель и аранжировщик Жан-Клеман Жоле (Jean-Clément Jollet) [12]***.

В его основе находятся произведения разных авторов от XI до XX вв. Это издание представляет собой серию из 7 книг, каждая из которых соответствует определенному уровню обучения и включает разнообразный музыкальный материал: народные и эстрадные песни, арии из опер и ораторий, речитативы, григорианские песнопения, пьесы для одного голоса или ансамбля. Первая и вторая книги относятся к первому циклу обучения, третья, четвертая и пятая – ко второму, шестая и седьмая – к третьему. Тексты предлагаются на языке оригинала, но дан и подстрочный перевод. В сложных случаях прилагается транскрипция. Такой подход к пению представляется верным, поскольку дает возможность прочувствовать все особенности синтеза слова и музыки в оригинальном авторском произведении. Вместе с тем предлагаемый перевод позволяет понять смысл текста в его развитии и правильно сформировать свою интерпретацию. Все эти образцы в своей совокупности охватывают тысячелетний период развития музыкальной культуры.

---

* Например, часто используются в педагогической практике учебные пособия А. Вебера [10].

** Из наиболее популярных назовем пособие Жоржа Дандёло по чтению нот в различных ключах (Georges Dandelot «*Manuel Pratique*» [11]).

*** Сайт книжного магазина, в котором можно приобрести это издание: <https://www.bdmusicstore.com/fr/jollet-meli-melodies-solfège-p2190.html> (дата обращения: 21.12.2020).

Каждая из книг включает фольклорный материал, образцы духовной и светской музыки, сочинения композиторов эпохи Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма и современные произведения. Фольклорные источники впечатляют охватом разнообразных традиционных музыкальных культур: русской, цыганской, галльской, казачьей, аргентинской, шотландской, болгарской и др. Основу первой книги составляют образцы народной музыки, сочинения композиторов эпохи барокко (Г. Пёрселл, А. Скарлатти, И.С. Бах), Л. Бетховена, композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, И. Брамс, А. Дворжак). Удачным выбором Ж.-К. Жоле можно считать включение двух номеров, принадлежащих русским композиторам: романс П. Чайковского «Разочарование» и обработка песни «Как во городе стольно-киевском» Н. Римского-Корсакова, т. к. они не представляют особой сложности для исполнения.

Былина «Как во городе стольно-киевском» (№ 1 из сборника русских народных песен для голоса и фортепиано, составитель Римский-Корсаков) – повествовательная песня, которой свойственна диатоника, ладовая переменность (a-moll – C-dur, здесь важно, что представлены тоналностью без знаков), узкий диапазон мелодии, частые повторы, преобладание поступенного восходящего и нисходящего движения, простой ритм (движение ровными восьмыми длительностями), короткие мелодические фразы с частыми остановками, удобный диапазон (первая октава, в диапазоне квинты «до-соль»), несложный аккомпанемент – долго выдержанные аккорды, последовательность которых хорошо укрепляет тональный центр.

Основная тональность романса Чайковского «Разочарование» (ор. 65) – e-moll. Сочинению также свойственен параллельно-переменный лад (e-moll – G-dur), поступенное мелодическое движение с минимальным количеством скачков, спокойный темп (Moderato). Узкообъемные мелодические фразы часто прерываются паузами. Вместе с тем романс очень выразителен. Здесь педагог должен обратить внимание учащегося на движение к кульминации и ее выделение, сопоставление динамики, использование темповых и агогических особенностей, отмеченных композитором как *ritenuto*, *piu mosso*. Не мешает, а наоборот, помогает исполнителю аккомпанемент, представленный редко сменяющимися аккордами. На начальном уровне обучения сольфеджио важными для учащихся являются частые повторы прозвучавших ранее фрагментов. Значительно упрощает исполнение и то, что во вступлении представлена основная мелодия, поэтому далее ее легко петь.

Перечисленные музыкальные образцы представляют собой типичные примеры для первой книги сольфеджио.

Во второй книге сокращен раздел, связанный с фольклором, и в большей мере фигурируют сочинения композиторов эпохи барокко (Г.Ф. Телеман, Г.Ф. Гендель), классицизма (В.А. Моцарт, К.В. Глюк), композиторов-романтиков (Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ж. Бизе). В третьей книге и последующих задания усложняются: в них шире представлен круг позднеромантических произведений и опусов современных авторов (Ф. Лист, Г. Вольф, Р. Штраус, К. Дебюсси, И. Стравинский, Б. Бриттен, А. Веберн, А. Берг, Л. Берио), при исполнении которых могут возникнуть значительные проблемы. Справиться с ними помогает упор на интервальный принцип обучения, используемый в формировании певческих и слуховых навыков. И это еще одна из отличительных сторон французской методики, противоположная отечественному преподаванию сольфеджио, которому свойственен акцент на ладовой формуле воспитания слуха. Французские педагоги считают данный подход более универсальным, поскольку он помогает осваивать атональную, модальную, серийную техники письма. Таким образом они решают очень важный вопрос освоения огромного пласта современной музыкальной культуры, что представляет большую проблему для отечественных педагогов-сольфеджистов.

Интересны и разнообразны формы письменных заданий, применяемых в классах сольфеджио в Парижской консерватории: написание атональных, модальных и серийных одноголосных и многоголосных диктантов по двутактам, аккордовые диктанты, включающие структуры, характерные для современной музыки – квартакорды, кластеры, аккорды с внедряющимися тонами, обращения нонаккордов. Они подробно описаны в статье Ю.Н. Бычкова [13].

Приобретенные учениками французских консерваторий умения в области сольфеджио – результат целенаправленных занятий на начальном и среднем уровнях музыкального обучения. Описанный выше подход к организации занятий способствует воспитанию грамотных любителей музыки и хорошо подготовленных профессионалов.

Однако вплоть до настоящего времени в музыкальных кругах не прекращаются споры о том, нужна ли учащимся такая серьезная музыкально-теоретическая подготовка. В 2015 г. вышла в свет книга Муриэль Радо (Murielle Radault) «Преподавание музыкальной грамотности в консерваториях: французское кораблекрушение», в которой она критикует французскую систему музыкального образования и, в частности, сольфеджио (курс обучения музыке). Музыкант, педагог с

большим стажем, мать двоих детей, обучавшихся в муниципальной консерватории 15 округа Парижа, она в заключении писала: «Поскольку главная обязанность музыкальной школы – обучать любителей музыки, их следует защищать и поощрять. Это тот фон, на котором должны появиться блестящие личности. Сегодня условия далеки от идеальных» [14, р. 94], и далее: «Вместо того, чтобы рассматривать теорию музыки в соответствии с ее предназначением как простой инструмент, помогающий ученику стать хорошим музыкантом, мы поставили дисциплину на пьедестал и сделали ее хозяином, а не слугой в обучении музыке» [15, р. 95]. Описывая все трудности, которые испытывают учащиеся, Муриэль Радо критикует «преждевременную интеллектуализацию» и отмечает: «Мы единственная страна в мире, которая предлагает такой сложный путь обучения» [16, р. 11]. Автор демонстрирует конкретные примеры, которые доказывают чрезмерную перегруженность, присутствующую на занятиях. Однако анализ высказанных ею замечаний приводит к выводу о том, что «кораблекрушением» является не сама система образования, а кризис в организации обучения на конкретных местах, поскольку критике подвергаются такие слагаемые преподавания, как некомпетентность некоторых педагогов, частая их смена, непродуманная организация урока, отсутствие объяснения новых тем, большие домашние задания, неудобное расписание занятий, нацеленность обучения на предстоящий экзамен, а не на живую практику и т. д.

Изданию книги предшествовала публикация статьи этого же автора в ежедневной газете Le Monde «Давайте прекратим препятствовать музыкальному призванию детей» [17], которая собрала 17 тысяч откликов и вызвала бурные дискуссии в прессе и интернете. Секретарь Ассоциации преподавателей музыкального образования, профессор консерватории в Эссоне Клэр Банда Лемуан (Claire Banda Lemuan), соглашаясь с аргументами против сольфеджио – продолжительность курса, отсутствие связи с другими дисциплинами (игра на инструменте, коллективные практики), – вместе с тем специально подчеркивала, что сольфеджио в последнее время включает в себя перекрестные проекты с преподавателями инструментов и ансамблевой музыки (небольшие хоры или камерные группы) при условии поддержки команд преподавателей директором учебного заведения. Сюзана Кубик (Suzana Kubik), организовавшая эту дискуссию под названием «Сольфеджио во Франции: почему столько ненависти?», в конце, поставив вопрос: «За или против музыкальной подготовки?», ответила: «Дискуссия остается открытой». Участвовавший в данной дискуссии композитор Марк-Оливье Дюпен (Marc-Olivier Dupin) высказал мнение о том, что музыкальная подготовка в ныне существующем объеме должна быть сохранена только для будущих профессионалов [18].

Бывший директор Парижской национальной консерватории, композитор Брюно Мантовани (Bruno Mantovani) считает эту французскую специфику музыкального образования его сильной стороной. Он отмечает: «Мы не преподаем теорию музыки таким же образом, что и в Германии, и это объясняет, почему немецкие оркестровые музыканты не так хорошо читают с листа, по крайней мере, намного хуже, чем французские музыканты, не говоря уже об азиатских странах, где изучают теорию музыки больше на работе, а не на структурированных курсах, как у нас» [19].

Помимо традиционных навыков, воспитываемых в рамках сольфеджио, таких как развитие слуха, музыкальной памяти и навыков чистого интонирования, данный курс во Франции включает в себя сведения по элементарной теории музыки, поскольку в качестве самостоятельного этот предмет не фигурирует в учебных программах консерваторий в отличие от программ российских музыкальных колледжей.

Другие музыкально-теоретические дисциплины, изучаемые в Парижской консерватории – **гармония, контрапункт, fuga и форма** (называемые во Франции «**классами письма**») – представляют наибольший интерес в связи с подготовкой будущих композиторов и дирижеров оркестра.

Перед поступлением в классы письма будущим композиторам и дирижерам предлагается дополнительный предмет, который называется **введение в технику письма** (Initiation a l'écriture), курс А и В.

В классе **«Введение в технику письма А»** максимальный срок обучения ограничен двумя годами и предполагает один час занятий в неделю в первый год и два часа в неделю – во второй. В рамках данного предмета происходит знакомство с техникой письма в гармонии и контрапункте. Успешное завершение этого цикла обучения способствует поступлению на курс «Техника письма В». При наличии свободных мест этот курс открыт для всех студентов консерватории.

Углубленное изучение техники письма в гармонии и контрапункте в рамках дополнительного предмета **«Введение в технику письма В»** (Initiation a l'écriture B) позволяет поступать на курс высшего цикла Техники письма, который объединяет такие предметы, как гармония, контрапункт, fuga и формы, полифония XV–XVII столетий.

Продолжительность изучения курса **гармонии для композиторов и дирижеров** (Harmonie. Cycle supérieur d'écriture) в рамках высшего цикла техники письма – один год. По рекомендации педагога и при наличии свободных мест возможно его продление еще на один. Занятия проходят по 6–8 часов в неделю. Цели и содержание курса сводятся к следующему:

- освоение техники гармонизации, письма и аранжировки;
- изучение музыкальных стилей и гармонического развития в них;
- практика письма для сольного фортепиано, инструмента и фортепиано, голоса и фортепиано, инструментальных ансамблей.

Хороший результат в обучении достигается благодаря тесному контакту педагога с каждым учеником.

Курс гармонии состоит из двух разделов. В первом изучаются различные аккорды. Программа второго раздела включает в себя практическое изучение ряда гармонических стилей (Бах, Моцарт, Шуман, Форе, Дебюсси, Равель). Основное место в курсе гармонии занимают письменные работы.

Опыт преподавания гармонии в Парижской консерватории отражен в ряде учебников и учебных пособий, которые были изданы во Франции. Одним из наиболее востребованных пособий является «Краткий курс тональной гармонии» Марселя Битша (Marcel Bitsch) [20]. Как отмечает Ю. Н. Бычков, его структура и методические принципы «соответствуют системе преподавания гармонии в Парижской консерватории», а круг гармонических явлений, рассматриваемых в этом учебнике, в основном совпадает с нашими учебниками, однако «последовательность изучения материала и методы его преподавания существенно отличаются» [21, с. 118], поскольку «вопросам функциональности уделяется крайне незначительное внимание; не рассматривается вопрос о закономерностях следования аккордов и тональностей с точки зрения тональной теории. Нигде не ставится вопрос о связи гармонии и музыкальной формы» [22]. В основе изучения гармонии – рассмотрение аккордов различного типа, что, по мнению французских педагогов, хорошо подготавливает учащихся к слуховому и практическому освоению современной атональной музыки.

Данная часть гармонии нашла отражение в сборнике задач Анри Шалляна (Henri Challan) «380 басов и мелодий для изучения гармонии» [23], изданного в 10 выпусках. Интерес представляет то, что во Франции в помощь педагогу подобные пособия публикуются в двух версиях: в виде самих упражнений и в форме их частичного или полного решения.

Задания, предназначенные для второго раздела гармонии, представляют собой гармонизацию мелодии в различных композиторских стилях в виде партитуры для струнного квартета. Учащийся должен хорошо знать комплекс средств, который при его реализации создаст эффект индивидуального композиторского стиля.

Стилевой подход в изучении гармонии характерен и для отечественной практики преподавания данного предмета. Благодаря ему у учащихся формируются прочные знания и понимание внутренних процессов, происходящих в произведениях, принадлежащих разным стилям.

Гармония для инструменталистов (Harmonie appliquée à l'interprétation) – предмет, к изучению которого допускаются все инструменталисты и певцы. Продолжительность обучения – один год. Однако по совету педагога возможно продление курса на такой же срок. Занятиям отводятся два часа один раз в неделю, состав групп – от 4 до 6 человек. Цели и содержание курса:

- изучение и понимание логики гармонического языка;
- эволюция гармонического языка в основных стилях, в том числе классическом, романтическом, позднеромантическом, современном;
- изучение механизмов модуляции в различные эпохи.

Помимо обязательного предмета «Гармония», в Парижской консерватории изучаются его своеобразные «спутники» – дисциплины, дополняющие данный курс новыми подходами. Это связано с тем, что «Гармония», как и все другие предметы, входящие в классы письма, нацелена исключительно на письменные задания. Отечественный опыт преподавания гармонии представляется более верным, т. к. синтезирует в рамках одного предмета все возможные формы и виды работы: письменные, гармонический анализ и игру на инструменте.

К введенному в образовательный процесс Парижской консерватории дополнительному предмету **«Гармонизация на фортепиано А и В»** (Harmonisation au clavier A et B) допускаются студенты, которых отбирает педагог после прохождения тестирования. Обучение осуществляется в течение одного года; в курсе А – от 1 до 2 часов в неделю, в курсе В – от 2 до 3 часов в неделю.

Игра на инструменте обеспечивает немедленную связь между мозгом и рукой, что облегчает понимание и запоминание произведений, а также устраняет дистанцию между замыслом и его реализацией. Курс предполагает изучение закономерностей горизонтальной и вертикальной организации музыкального произведения.

В процессе изучения предмета студенты осваивают следующие формы работы:

- гармонизация мелодий в разных стилях;
- гармонизация баса с применением полифонической техники;
- сопровождение солиста с применением техники basso continuo;
- импровизация в вариационной форме.

Курс **«Монодические упражнения в гармонии»** (Pratique monodique de l'harmonie) разработан и введен для студентов-инструменталистов, играющих на монодических инструментах. Однако при наличии свободных мест могут записаться и другие учащиеся. Обучение в рамках данного предмета осуществляется на протяжении одного года по два часа в неделю. Его основная цель – развитие гармонического мышления через импровизацию. Студенты выполняют специальные упражнения, позволяющие интегрировать «правила игры», налагаемые гармонической структурой, в том числе – арпеджио в обоих направлениях, извлечение голосов из серии аккордов и др.

Полифонию в Парижской консерватории, в отличие от отечественной традиции преподавания этого предмета, изучают в нескольких классах.

Класс **Контрапункта** (Contrepoint. Cycle supérieur d'écriture) входит в состав высшего курса композиции. Этот практический предмет предназначен для композиторов и дирижеров оркестра. Продолжительность обучения – один год по 5–6 часов в неделю. Продление курса еще на год возможно по рекомендации педагога и при наличии свободных мест. Программа включает изучение полифонического вокального письма на материале сочинений Баха, Моцарта, Бетховена и Мендельсона. Освоение контрапунктических форм инструментального письма осуществляется благодаря практическим заданиям в жанрах вариации, чаконы, пассакалии.

Содержание занятий достаточно традиционно и соответствует учебным программам отечественных музыкальных вузов: упражнения на 2, 3, 4 голоса в стиле Баха, изучение различных форм имитации на примере канона и небольшой фуги, а также некоторых форм сложного контрапункта и, прежде всего, октавного вертикально-подвижного. Все упражнения пишутся для органа или струнного квартета, благодаря чему студенты познают выразительные возможности данных инструментов и инструментальных составов.

В класс **Средневекового контрапункта** (Contrepoint médiéval) допускаются все желающие при наличии мест. Продолжительность изучения предмета – один год по два часа в неделю. Изучение предполагает тренировку музыкального слуха посредством письма, анализа, пения и стилистического подражания, в результате чего формируются навыки, ведущие к аутентичной интерпретации музыки с 1150 до 1470 гг. В рамках данного курса предполагается также анализ произведений и трактатов.

Класс **Фуги и формы** высшего цикла техники письма (Fugue et formes. Cycle supérieur d'écriture) посещают композиторы и дирижеры. Продолжительность обучения – один год по 5–6 часов в неделю. Возможно продление изучения предмета на второй год по рекомендации педагога и при наличии свободных мест. Задачи занятий в классе фуги и формы заключаются в следующем:

- углубить практику освоения контрапункта, применяя его в разработках фуг различных моделей (фуга на одну тему, двойная, тройная, фуга-соната, пассакалия-фуга);
- научиться выстраивать крупные формы на основе претворения различных принципов развития тематизма и, прежде всего, освоения формы сонатного аллегро;
- освоить вокальные и инструментальные фуги на 3–5 голосов, а также формы сонатного аллегро для струнного квартета, фортепиано и скрипки, трио с фортепиано или двух фортепиано.

В данном курсе подробно анализируется «Искусство фуги» Баха, а также изучаются современные фуги Бартока, Шостаковича, рассматривается применение полифонических приемов в сочинениях Форе и Равеля. В течение года студенты должны написать 12 полных фуг и 8 учебных фрагментов.

Вплоть до настоящего времени лучшим французским учебником по фуге признается «Трактат по фуге» Андре Жедальжа (Andre Gedalge) [24].

Класс **Полифонии XV–XVII столетий** (Polyphonie XVe – XVIIe siècle. Cycle supérieur d'écriture) входит в высший цикл техники письма и представляет собой дисциплину по выбору, открытую для всех студентов. Однако для допуска к данному предмету необходимо пройти конкурс. Продолжительность курса – 1 или 2 года по 4–6 часов в неделю.

Изучение **анализа** музыкальных форм в Парижской консерватории также осуществляется в разных классах.

Теоретический и прикладной анализ высшего второго цикла (Analyse théorique et appliquée 2e cycle supérieur d'écriture) изучается композиторами и дирижерами оркестра на протяжении двух или трех лет 6–9 часов еженедельно. В качестве материала для анализа предлагаются не только музыкальные шедевры, но и менее известные, в том числе неопубликованные, сочинения.

В отличие от классов анализа для исполнителей, созданных в последние годы, класс «высшего анализа», предназначенный для студентов-композиторов, существует на протяжении многих лет. Здесь сложились определенные традиции, которые представляют значительный интерес. Учебные планы в классах «высшего анализа» у различных педагогов отличаются друг от друга и содержат разные акценты. В одних музыкальные формы изучаются в историческом аспекте: рассматриваются сочинения, созданные в разные эпохи и принадлежащие культурам разных стран, исследуются сложившиеся типы композиции и важнейшие жанры, выявляются стилистические и композиционные особенности конкретных музыкальных произведений, от Баха и композиторов венской школы до современной музыки. Вместе с тем осваиваются стилистические особенности музыки различных эпох, учащиеся знакомятся с принципами организации древнегреческой и индийской ритмики, с особенностями средневековой литургической музыки, основами инструментовки и т. д.

Другой подход предполагает концентрацию внимания на авангардистской музыке, ознакомление с различными течениями в музыке XX и XXI вв. Педагоги выстраивают курс на основе подробного анализа сочинений Булеза, Берно, Штокхаузена и других композиторов.

Анализ для композиторов и дирижеров оркестра (Analyse compositeurs – chefs d'orchestre) – факультативная дополнительная дисциплина, которая изучается на протяжении одного или двух лет по 3 часа в неделю и является логическим продолжением курса теоретического и прикладного анализа высшего второго цикла.

Как уже упоминалось, музыкальный анализ в настоящее время введен в качестве обязательной дисциплины и для студентов-инструменталистов.

Музыкальный анализ А (Analyse musicale A) предназначен для студентов-исполнителей первого цикла высшего образования (кроме факультета джаза и певцов). Он изучается на протяжении двух лет по 3 часа в неделю.

Содержание предмета направлено на формирование представлений об особенностях обсуждаемых в классе стилей эпох и различных жанров с XVII в. до наших дней, а также Средневековья и эпохи Возрождения. Студенты автоматически назначаются на уровень А1. Прошедшие данный этап сдают тест и поступают на уровень А2 или В.

Музыкальный анализ В (Analyse musicale B) является обязательным для студентов подготовительного цикла музыковедения и высшего цикла письма. Однако этот курс открыт и для всех остальных студентов консерватории, желающих пройти более углубленный курс анализа. Дисциплина изучается на протяжении одного года, 3 часа в неделю. По совету профессора может быть добавлен второй год. Помимо решения традиционных для курса анализа проблем, в данном классе серьезное внимание уделяется музыке XX в., а также вопросам интерпретации музыкальных произведений.

Анализ и музыкальная культура для певцов (Analyse et culture musicale. Chanteurs) предназначен для студентов-вокалистов. Он изучается на протяжении двух лет из расчета 2 часа в неделю.

В первый год обучения рассматриваются исторические вопросы, связанные с этапами формирования вокального искусства от средневековья до Баха. Аналитическая часть курса предполагает знакомство с терминологией и освоение методологии анализа в процессе изучения основных вокальных форм, текст-музыкальных отношений на основе изучения песен Шуберта, кантат Баха, мадригалов Монтеверди, сцен из опер Моцарта и т. д.

Второй год обучения направлен на рассмотрение вокального искусства после 1945 г. и изучение различных техник композиции в музыке XX в. В качестве материала для анализа привлекаются песни Шумана, Брамса, Вольфа, Малера, Форе, Пуленка, а также более сложные произведения композиторов нововенской школы, Стравинского, Бартока и других. Большое внимание уделяется прослушиванию произведений.

Анализ и музыкальная культура для певцов по выбору (Analyse et culture musicale. Chanteurs-option) изучается на протяжении одного года, занятия групповые. Этот курс доступен для студентов второго цикла по пению, а также для учащихся первого или второго года обучения, прошедших курс «Анализ и музыкальная культура (для певцов)». Он также доступен любому студенту, обучающемуся на другом отделении.

Курс предлагает углубленный структурный и стилистический анализ арий и оперных сцен, относящихся к репертуару от XVIII в. до наших дней. Работа строится вокруг определенной темы, установленной в начале учебного года. В зависимости от этой темы в перечень анализируемых произведений могут входить и те, над которыми студенты работают в классе по специальности, или фигурирующие в современных театральных постановках.

Значительный интерес представляет предмет **методология и теория анализа** (Méthodologie et theories de l'analyse). Этот курс открыт для всех студентов консерватории при

наличии свободных мест. Продолжительность обучения – 1 год, 2 часа в неделю. Он направлен на ознакомление студентов с различными методами музыкального анализа и знакомство с источниками – трактатами, статьями по анализу, комментированными нотными изданиями.

Помимо отмеченных выше музыкально-теоретических дисциплин, в Парижской консерватории открыты и другие классы: аранжировка, введение в оркестровку, киномузыка для композиторов и дирижеров оркестра, а также изучаются такие предметы, как история искусств, история музыки, методология и теория музыкознания, профессии музыкальной культуры, литература и театр (с посещением и обсуждением спектаклей), менеджмент культуры, всевозможные практики, в том числе, лекторская и другие.

Большое внимание в Парижской консерватории уделяется образованию **композиторов и дирижеров**. Подготовка дирижеров включает в себя изучение композиции. В свою очередь, композиторы имеют возможность разучивать и исполнять свои сочинения с участием консерваторского или профессиональных партнерских оркестров.

Композиция 1, 2 и 3 циклы (Composition 1er, 2e et 3e cyclus supérieurs).

Цикл 1. Его максимальная продолжительность 3 года, по 8–10 часов в неделю. Обучение композиторов включает работу над инструментальной, компьютерной и электроакустической композициями, анализ, оркестровку, а также набор дополнительных обязательных и дополнительных дисциплин.

Цикл 2. Обучение на втором уровне продолжается на протяжении двух лет и включает также 8–10 часов в неделю. Обучение направлено на создание инструментального и вокального произведения, либо сочинения, синтезирующего голос и инструмент. Второй цикл предполагает значительную свободу учащегося в разработке и реализации своего творческого проекта.

Цикл 3 предназначен для обладателей степени магистра. Он содержит докторскую программу в сотрудничестве с университетом.

Подготовка в области композиции в качестве обязательной составной части предполагает изучение программы классов письма (Ecriture supérieur), включающих такие предметы, как гармония, контрапункт, fuga и формы, полифония XV–XVII вв., письмо XX–XXI в.

Помимо указанных основных классов, кафедра предлагает дополнительные предметы, открытые для всех студентов консерватории: введение в композицию, гармонизация на клавиатуре, аранжировка, начальное оркестровое дирижирование, киномузыка, электронная музыка, нотация и др.

Новые техники композиции (Nouvelles technologies appliquées à la composition). Этот предмет является обязательным для обучающихся на первом высшем цикле (с 1 по 3 год обучения). Его продолжительность 2–3 года, по 5–7 часов в неделю. В течение первого года внимание направлено на освоение теории и инструментов электроакустической музыки. Предполагается написание коротких электроакустических сочинений. На протяжении второго года перед обучающимися ставится задача создания более крупного электроакустического произведения. Третий год предполагает разработку индивидуального проекта по написанию крупномасштабного опуса. Каждый год происходит углубление необходимых знаний и навыков для самостоятельной работы в студии.

Данный предмет предназначен также и для обучающихся на втором высшем цикле (4–5 годы). Его продолжительность 2 года, от двух до четырех часов в неделю. В рамках этого курса продолжается работа над индивидуальными проектами в области электроакустической музыки, которые выносятся на обсуждение на мастер-классах, реализуется их постановка на концертных площадках.

Аранжировка (Arrangement) изучается один год и включает еженедельный двухчасовой семинар. Этот предмет направлен на ознакомление студентов с различными методами аранжировки и переложение сочинений для различных небольших групп (от 4 до 15 музыкантов). Это может быть оркестровая редукция или транскрипция партитуры, традиционная музыка, джаз. Рассматриваются особенности аранжировки различных композиционных единиц (вступления, переходы, вариации).

Приобретение технических знаний найдет свое продолжение в практической реализации проектов в консерватории или вне ее стен.

Данный курс предназначен для студентов-композиторов, а также для всех, начавших заниматься письменной практикой, при условии наличия мест.

Введение в оркестровку (Initiation à l'orchestration). Эта дополнительная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся в классах письма, композиции и оркестрового дирижирования. Она изучается 1 год (возможно 2, в зависимости от свободных мест), от 3 до 4 часов в неделю. В рамках курса осваиваются основы оркестровки, начиная с классического состава. Рассматриваются вопросы tessитуры инструментов, артикуляции, построения формы, создания контрастов.

Оркестровка (Orchestration). Предмет изучается один или два года, от одного до трех часов в неделю. Он доступен для студентов, освоивших «Введение в оркестровку», получивших высокий балл и подавших заявку на посещение данного курса. Дисциплина предполагает изучение оркестровки во всех ее формах на примере произведений XIX и XX вв. Обучение происходит в виде еженедельных групповых и индивидуальных занятий.

Музыкальная культура для композиторов (Culture musicale pour les compositeurs). Данный предмет изучается 1 год, 3 часа в неделю. Он способствует расширению представлений о музыкальной культуре, поскольку охватывает изучение западноевропейской музыки с XVII по XXI в. и включает освоение всех жанров. Его своеобразие заключается в тесном взаимодействии с реальной жизнью и музыкальной практикой. Например, опера рассматривается в связи с постановкой: изучается сценография, организуются встречи с артистами, дирижерами, режиссерами. Предмет является обязательным для студентов 1 высшего цикла композиции.

Киномузыка (Musique pour l'image). Этот класс предназначается, в первую очередь, для студентов класса техники письма, а для других – при наличии свободных мест. Допуск осуществляется после собеседования с педагогом. Учащиеся должны иметь практику создания музыки на компьютере, обладать способностью к композиторскому творчеству и желанием специализироваться в сочинении музыки к кинофильмам. В рамках курса, который длится один год, предполагается освоение моделей короткометражных фильмов.

Диплом киномузыки (Diplôme de composition de musique a l'image). Предмет изучается 1 год (по совету профессора возможно его продление на такой же срок). Данный курс предполагает количественное ограничение студентов: в год на нем могут обучаться одновременно до 8 человек, специализирующихся в области композиции и оркестрового дирижирования. Это практический курс, его специфика заключена в возможности продвижения проекта благодаря совместной работе композитора и режиссера.

Докторская степень в Искусстве и Творчестве (музыкальная композиция, третий высший цикл) (Doctorat d'Art et de Creation – composition musicale 3e cycle supérieur). Данный проект открыт на конкурсной основе для композиторов, желающих сотрудничать с другими артистами и учеными. Он предполагает продолжение обучения в Парижском университете наук и литературы (PSL) в рамках партнерства SACRe (наука, искусство, творчество и исследования) с Национальной консерваторией музыки и танца Парижа, Национальной консерваторией драматического искусства, Национальной школой декоративного искусства, Национальной школой изящных искусств, Высшей нормальной школой.

Цель этой докторской степени в области искусства и творчества состоит в объединении единомышленников – творческих художников и теоретиков в области точных, гуманитарных, социальных наук для обсуждения и создания совместных проектов.

Данный курс предлагает докторанту-композитору специальную подготовку в Парижской консерватории, адаптированную к его художественному проекту. В результате творческая деятельность, направленная на сочинение произведений, совмещается с обучением в SACRe, включающим посещение семинаров, мастер-классов, учебу, публикационную активность, общие для всех докторантов, обучающихся в партнерских учреждениях.

Диплом музыки и музыковедения Университета Сорбонны. Партнерство между Парижской консерваторией и UFR Музыки и музыковедения Университета Сорбонны позволяет студентам высшего цикла класса техники письма получить диплом Университета во время обучения в консерватории при условии записи в Университет.

В Парижской консерватории осуществляется образовательная программа по **музыковедению** в рамках отдела музыковедения и анализа. Наряду с образовательной деятельностью по общей подготовке исполнителей, композиторов и дирижеров, он предоставляет курсы повышения квалификации для тех, кто специализируется в области исследований музыки, эстетики, музыкального обучения. Студенты, обучающиеся музыковедению, одновременно получают другое высшее образование в Университетах или Высших школах, чаще всего на уровне магистра или даже докторантуры.

Музыковедение. Подготовительный цикл (Musicologie. Cycle préparatoire). Максимальный срок обучения на этом курсе 3 года. Он предназначен для студентов консерваторий (CRR, CRD и др.), желающих поступить в Парижскую консерваторию на высший музыкальный цикл или совершенствоваться в одном из следующих классов: теоретический и прикладной анализ, эстетика, история музыки, профессии в музыкальной культуре. Этот курс рассчитан на 1 или 2 года обучения (третий год предоставляется по совету преподавательской группы). В его основе – изучение трех дисциплин: музыкальный анализ; история музыки и методология практических исследований; методология и теория музыковедения. Основная цель курса заключается в развитии теоретических знаний и практических навыков в области музыкального анализа, истории музыки и методологии.

Музыковедение. Высший цикл (Musicologie. Cycle supérieur). Максимальная продолжительность курса – 5 лет. Студенты высшего цикла музыковедения должны сдать 2 основные дисциплины, выбранные из следующих: теоретический и прикладной анализ, эстетика, история музыки, профессии в музыкальной культуре (*métiers de la culture musicale*) и написать как минимум 3 диссертации в рамках указанных дисциплин. В процессе изучения каждого из этих основных предметов требуется написать одну или несколько исследовательских диссертаций: по теоретическому и прикладному анализу – 1, эстетике – 2, истории музыки – 3, профессии в музыкальной культуре – 2.

К этим обязательным дисциплинам добавляются 11 дополнительных обязательных и факультативных предметов с целью получения диплома магистра в области музыковедения с присвоением степени магистра.

План обучения (выбор и порядок основных и дополнительных дисциплин, распределение дисциплин от 3 до 5 лет) разрабатывается по согласованию с преподавательским составом.

В этом цикле возможен обмен студентами разных вузов по линии Erasmus.

Высший цикл музыковедения ставит следующие задачи:

- критическое осмысление различных музыкальных явлений;
- реализация приобретенных знаний и навыков в научных исследованиях, редактировании текстов, публикациях, организации выставок и т. д.;
- приобретение теоретического, практического и профессионального методического инструментария;
- умение проектировать и претворять в жизнь самостоятельные исследовательские и художественные проекты;
- формирование способности интегрироваться в профессиональную жизнь: научно-исследовательскую, публикационную, преподавательскую, в художественное производство и программирование, культурное посредничество и т. д.

Чтение источников (Lecture sur les sources). Продолжительность курса 1 год, 2 часа в неделю. Основная задача дисциплины заключается в обучении студентов работать с факсимиле, знать и уметь расшифровывать системы нотации 1100–1500 гг. Это дополнительная дисциплина, необходимая для получения диплома второго высшего цикла музыковедения и присуждения степени магистра. При наличии свободных мест данный курс открыт для всех желающих.

Диплом музыки и музыковедения Sorbonne-Université. Партнерство между Национальной консерваторией музыки и танца Парижа и UFR музыки и музыковедения Университета Сорбонны позволяет студентам, допущенным в высший музыковедческий цикл, получить Диплом музыки и музыковедения Университета Сорбонны при соблюдении условий зачисления в университет. Студент может пройти 1 или 2 университетских курса (максимум) в год обучения в консерватории. Ему предоставляется свобода выбора, на каком этапе своего обучения в музыкальном цикле он хочет начать изучение избранных университетских курсов: введение в гуманитарные науки; гуманитарные науки: антропология музыки, социология музыки; анализ культуры Средневековья, Возрождения, XIX в.

Управление культурными организациями. Дополнительная основная дисциплина. Соглашение о партнерстве с Парижским Университетом Дофина (CNSM DP – Université Paris Dauphine) позволяет студентам в процессе получения диплома второго цикла по музыковедению, присуждающего степень магистра, выбрать вторую основную дисциплину в дополнение к двум дисциплинам, изучаемым в консерватории. Данный курс разработан в Управлении культурных организаций Парижского университета Дофина. Результатом обучения является получение сертификата от Университета Париж-Дофин.

Представленный в данной статье обзор направлений обучения студентов Парижской национальной консерватории музыки и танца по музыкально-теоретическим дисциплинам наглядно демонстрирует черты общности с аналогичной российской образовательной структурой. Компаративный метод анализа позволяет сформулировать определенные выводы и наметить приемлемые пути обновления отечественной системы высшего музыкального образования путем совершенствования цикла музыкально-теоретических дисциплин – их структуры и содержания.

Дисциплины музыкально-теоретического цикла, разработанные и введенные в процесс обучения в Парижской консерватории, представляют хорошо продуманный, целостный блок, направленный на воспитание и образование современного музыканта, продолжателя национальных культурных традиций, обладающего широким спектром глубоких знаний и крепких профессиональных навыков. В этом обнаруживается несомненное сходство двух великих музыкально-образовательных систем: российской и французской. Вместе с тем, каждой из них присущи специфические особенности, обусловленные национальным менталитетом, определенными свой-

ствами культуры и искусства. Невозможно механически перенести методы преподавания, сложившиеся в одной стране, на почву другой. Однако воспользоваться позитивным опытом, накопленным в тех направлениях, которые нуждаются в модернизации, можно и необходимо.

В этом отношении безусловный интерес представляют достижения французской педагогики в области освоения современной музыкальной культуры и подготовки музыканта, осознающего себя ее неотъемлемой частью, понимающего пути и перспективы дальнейшего развития музыкального искусства, активно участвующего в этом процессе. Роль музыкально-теоретических предметов в данном отношении трудно переоценить. В связи с этим в статье особо подчеркивались приемлемые для отечественной образовательной системы методы и направления обучения, применяемые во Франции в различных дисциплинах: сольфеджио, гармонии, полифонии, анализе. Насыщение этих и других дисциплин теоретического блока современной музыкой, введение в образовательный процесс новейших достижений теоретического музыкознания, современных технологий создания и преподавания музыки, глубокое освоение методологии и методики анализа в рамках указанных предметов, а также вовлечение в сферу преподавания талантливых, энергичных педагогов – все это будет способствовать росту интереса студентов к данной области музыкальной культуры, ее пониманию, а значит, и дальнейшему развитию.

Ссылки:

1. Проблемы преподавания гармонии в музыкальном училище. Педагоги вузов – педагогам училищ. Ростов н/Д, 1997. 138 с. ; Музыкально-теоретическое образование: современные воззрения и практика. Ростов н/Д, 2006. 316 с.
2. Дабаева И. П. От редактора-составителя // Инновационные направления в преподавании музыкально-теоретических дисциплин. Ростов н/Д, 2019. С. 5–8.
3. Крауклис Г. В. Музыкальное образование в современной Франции // Музыкальная академия. 1994. № 5. С. 133–136.
4. Бычков Ю.Н. Курс сольфеджио в Парижской национальной консерватории // Проблемы высшего музыкального образования. Вып. XIX. М., 1975. С. 110–138 ; Бычков Ю.Н. Преподавание музыкально-теоретических дисциплин и композиции в Парижской национальной консерватории // Методика преподавания историко-теоретических дисциплин. Вып. XXVI. М., 1977. С. 117–137.
5. Balmer Y., Lacôte T., Murray C.B. Le Modèle et L'invention: Olivier Messiaen et la Technique de L'emprunt. 1 vol. Lyon, 2017. 624 p.
6. Soret M.-G. Le Modèle et L'invention: Messiaen et la Technique de L'emprunt by Yves Balmer, Thomas Lacôte, and Christopher Brent Murray (review) // Fontes Artis Musicae. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres. 2020. Vol. 67, no. 1, January-March. p. 69–71. 10.1353/fam.2020.0002.
7. Abromont C. Guide de l'analyse Musicale. Éditions Universitaires de Dijon, 2019. 457 p. ; Abromont C. La Symphonie Fantastique. Enquête Autour d'une Idée Fixe. Paris, 2016. 331 p.
8. Бурякова Л. А., Буряков А. Г. Особенности организации системы высшего образования во Франции // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 11. С. 97–109.
9. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris [Электронный ресурс] // Conservatoire National Supérieur De Musique et de Danse de Paris. URL: <https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/cursus/decouverte/reenseignements/disciplines> (дата обращения: 21.12.2020).
10. Weber A. 60 Leçons de Lecture Rythmique. Volume 1. 1er Cahier. Paris, 2005. 26 p.
11. Dandelot G. Manuel Pratique pour L'étude des Clefs Sol-Fa-Ut. Education Musicale. Paris, 2009. 76 p.
12. Jollet J.-C. Méli Méloides – Solfège. Paris. 2000.
13. Бычков Ю.Н. Курс сольфеджио ...
14. Radault M. L'enseignement de la Formation Musicale en Conservatoire: un Naufrage Français. Paris, 2015. 95 p.
15. Ibid. p. 95.
16. Ibid. p. 11.
17. Radault M. Cessons de Décourager la Vocation Musicale des Enfants [Электронный ресурс] // Le Monde. URL: https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/23/cessons-de-decourager-la-vocation-musicale-des-enfants_1749081_3232.html (дата обращения: 21.12.2020).
18. Kubik S. Le Solfège en France: Pourquoi Tant de Haine? [Электронный ресурс] // France Musique. URL: <https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/le-solfège-en-france-pourquoi-tant-de-haine-74813> (дата обращения: 17.10.2020).
19. Ibid.
20. Bitsch M. Précis D'harmonie Tonale. Paris, 1957. 113 p.
21. Бычков Ю. Н. Преподавание ... С. 118.
22. Там же.
23. Challan H. 380 Basses et Chants Donnés [Musique imprimée], en dix Recueils pour l'Étude de l'Harmonie, des Accords Consonants aux Leçons Libres. Vol. 9. Textes. Paris, 1960.
24. Gedalge A. Traité de fugue. Paris, 1904. 379 p.

Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна