

Содержание

Музыкознание

- Ефимов Н.И., Рудая А.С.* Феномен primo uoto в музыкальной культуре итальянского Settecento 7
- Максимова А.Е.* Рыцарский сюжет в балетах павловского времени 13
- Плетнева Л.С.* Антон Висков — современный мастер духовной музыки 20
- Серёгина Н.С.* На одной афише 13 марта 1928 г.: Д. Шостакович и другие 28

Исполнительство

- Богданов Д.М.* Камерно-вокальное творчество А.Т. Гречанинова: панорама жанров, текстов, образов 47
- Лундин А.В.* Освоение современного скрипичного репертуара в ВУЗе 54
- Микита А.И., Ковалёв А.Б., Черногуз В.А.* Идеальный замысел и особенности композиции оратории «Сохранивший веру» 61
- Комаров А.С., Кривицкая Е.Д.* Синтез хоровых и народных инструментальных традиций в творчестве Александра Чайковского 67

Педагогика

- Соловьёв А.В.* О педагогических и исполнительских принципах Б.Г. Тевлина 79
- Копылова-Панченко В.С.* Некоторые вопросы методологии построения репетиционного процесса изучения с хором произведений русского партесного многоголосия конца XVII – второй половины XVIII вв. 86
- Шкредова И.Н., Гладушко Д.А.* Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра в фольклорном ансамбле: инклюзивное образование и методы народной педагогики 102

Феномен primo uomo в музыкальной культуре итальянского Settecento

The phenomenon of primo uomo in the musical culture of the Italian Settecento

Ефимова Наталья Ильинична

Академии хорового искусства имени В.С. Попова (г. Москва)
проректор по научной работе,
доктор искусствоведения, профессор,
Почетный работник Высшего профессионального образования РФ
e-mail: prorektor_axu@mail.ru

Рудая Анна Сергеевна

Академии хорового искусства имени В.С. Попова (г. Москва)
Аспирант 1 года обучения
(научный руководитель д-р искусствоведения,
проф. Ефимова Н.И.)
e-mail: rud.markes@bk.ru

Аннотация. Статья освещает феномен итальянского primo uomo, как уникальное, элитарное явление в контексте культуры Settecento. В эпоху, когда виртуозность и искусство композиции дополняли друг друга, а ориентация исполнителя на нотный текст была отлична от современной, primo uomo приобрёл в среде певцов-кастратов особый статус, выделяющий его среди прочих исполнителей оперы-seria. Этот статус был обеспечен не только занимаемым первым местом в метастазиянском драматургическом кастинге расстановки оперных голосов, но и в обществе, где элитарный виртуоз становился заметной фигурой, которая могла быть выдвинута на весомые социальные позиции, в том числе административные (Кафарелли, Този), политические и дипломатические (Фаринелли, Атто Мелани). Авторы статьи обращают внимание на необходимость обособления термина primo uomo в терминологическом ряду певец-кастрат, сопранист, кастрат. Опираясь на современный синонимический ряд, совпадающий по основному значению слов и хорошо понимая, что явление синонимии в становлении терминосистем является начальным этапом, предшествующим выбору лучшего термина, авторы считают, что термин primo uomo обладает своим семантическим объемом, выделяющим его в культуре Settecento. Исторические факты, свидетельствующие об исключительной позиции primo uomo в искусстве и обществе подтверждают их рассуждения.

Efimova Natalia I.

Viktor Popov Academy of Choral Arts
(Moscow, Russia)
Vice-rector for scientific work,
Dr. habil. (Art), Professor,
Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation
e-mail: prorektor_axu@mail.ru

Rudaya Anna S.

Viktor Popov Academy of Choral Arts
(Moscow, Russia)
first-year postgraduate student
(dissertation advisor — Dr. habil. (Art),
Professor N. Efimova)
e-mail: rud.markes@bk.ru

Abstract. The article addresses the phenomenon of the Italian primo uomo as a unique, elite occurrence in the culture of Settecento. At a time when virtuosity and the art of composition complemented each other and the performer's treatment of the score was different from the modern approach, the primo uomo acquired a special status among castrato singers that differentiated him from other opera seria performers. This status was ensured not only by the leading place in Metastasio's dramaturgical assignment of operatic voice types to roles, but also by the society where an elite virtuoso would become a notable figure that could adopt significant social posts including administrative (Caffarelli, Tosi), political and diplomatic (Farinello, Atto Melani) positions. The authors of the article point out the need to separate the term "primo uomo" from such related terms as "castrato singer", "male soprano", and "castrato". Relying on the modern row of synonyms that corresponds to the primary meaning of the words and having a good understanding of the fact that synonymy is the first step to establishing a term system that precedes the choice of the best word, the authors consider the term "primo uomo" to have its own semantic scope that sets it apart in the culture of Settecento. Historical evidence that indicates the exceptional position of the primo uomo in art and society confirms the authors' views.

Ключевые слова: primo uomo, элитарный виртуоз, певец-кастрат, сопранист, опера seria, Settecento, исполнительская традиция.

Для цитирования: Ефимова Н.И., Рудая А.С., Феномен primo uomo в музыкальной культуре итальянского Settecento // ACADEMIA: музыковедение, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 7–12.

Keywords: primo uomo, elite virtuoso, castrato singer, male soprano, opera seria, Settecento, performing tradition.

For citation: Efimova N.I., Rudaya A.S. The phenomenon of primo uomo in the musical culture of the Italian Settecento // ACADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 7–12.

Рыцарский сюжет в балетах павловского времени *Chivalric plots in the ballets of the Pavlovian period*

Максимова Александра Евгеньевна

Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (г. Москва)
кафедра истории русской музыки
Доцент
e-mail: alexmaximova@mail.ru
Orcid: 0000-0001-8360-9599

Maximova Alexandra E.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia) Department of the History
of Russian Music
Associate Professor
e-mail: alexmaximova@mail.ru
Orcid: 0000-0001-8360-9599

Аннотация. Рыцарский сюжет получил активное распространение в опере XIX века. Проблема рыцарства в театральном искусстве находила отклик у исследователей оперы, но мало освещалась в рамках изучения балета. В статье рассматривается рыцарская тематика в балетных постановках павловского времени на примере балетов В. Мартин-и-Солера «Танкред» с хореографией Ш. Ле Пика и «Возвращение Полиорцета» (1799) в постановке П. Шевалье де Бриссоля. Исследованы история создания и литературная основа произведений. Для этого привлечены малоизвестные печатные и рукописные либретто из собраний Москвы и Санкт-Петербурга. Изучены сюжеты произведений, выявлена их связь со вступлением Павла I в мальтийский орден (1798), которому он предоставил убежище, проведены параллели между фабулами балетов и военной реформой Государя. Сделан вывод, что данные сочинения становятся первыми среди многих последующих балетов на рыцарский сюжет, получивший продолжение в творчестве хореографа Ш. Дидло, композиторов К. Кавоса, Ф. Антонолини, драматурга А.А. Шаховского и других театральных деятелей Александровского времени, а затем в романтическом балете.

Ключевые слова: Русский балет, рыцарский сюжет, В. Мартин-и-Солер, Ш. Ле Пик, П. Шевалье де Бриссоля, Павел I, Александр I, Ш. Дидло, К. Кавос

Для цитирования: Максимова А.Е. Рыцарский сюжет в балетах павловского времени // АCADEMIA: музыказнание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 13–19.

Abstract. Chivalric plots were widely spread in the 19th-century opera. The subject of chivalry in theatrical art has been of interest to opera scholars; however, it has so far been scarcely covered within the framework of ballet studies. The article considers the chivalric themes in the ballet productions of the Pavlovian period in a case study of the ballets by V. Martín y Soler “Tancredi” choreographed by C. Le Picq and “Le retour de Poliorcète” (1799) staged by P. Chevalier de Brissole. The creation history and literary basis of the works have been studied. To this end, little-known printed and handwritten librettos from the collections of Moscow and St. Petersburg have been used. The plots of the said works have been studied, revealing their connection with the admission of Paul I to the Order of Malta (1798), to which he had granted asylum, as well as drawing parallels between the plots of the ballets and the military reform of the monarch. The author concludes that the given works were the first among numerous ballets that employed chivalric plots; these can be found in the works of the choreographer C. Didlot, the composers C. Cavos and F. Antonolini, the playwright A. Shakhovskoy as well as other theatrical figures of Alexander I’s time, and later on in the romantic ballet.

Keywords: Russian ballet, chivalric plot, Vicente Martín y Soler, Ch. Le Picq, P. Chevalier de Brissole, Paul I, Alexander I, Ch. Didlot, C. Cavos.

For citation: Maximova A.E Chivalric plots in the ballets of the Pavlovian period // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 13–19.

Антон Висков — современный мастер духовной музыки Anton Viskov: a modern master of sacred music

Плетнева Луиза Сергеевна

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (г. Москва)
аспирантка 1 курса (научный руководитель — д-р искусствоведения, проф. Старостина Т.А.)
e-mail: luisaa@mail.ru

Аннотация. Развитие музыкальной культуры России тесно связано с культурой храмовой, в которой хоровому пению всегда принадлежала особая роль. Обращение к жанрам духовной музыки, предназначенной для клиросного бытования, являлось постоянной формой деятельности большинства русских композиторов, начиная с воцарения династии Романовых и заканчивая первой четвертью XX века. Удивительно, что после нескольких десятилетий пребывания «под спудом» русская церковно-певческая культура возродилась, продолжила свое развитие и дала импульс композиторским поискам наших современников разных поколений. В результате сформировался целый культурный пласт, теснейшим образом связанный с литургической традицией, и при этом, способный в качестве самоценного феномена существовать в условиях светской концертной практики. Теперь не только в богослужбных, но и в светских сочинениях свободно используются канонические тексты, цитируются фрагменты уставных напевов, происходит обращение к событиям Евангельской истории и т. п. Впечатляет обилие духовных сочинений в творчестве отечественных композиторов последней трети XX века, в котором значительно большее место занимают внебогослужбные композиции, в которых тесно переплетаются стилистические элементы церковно-певческой традиции и черты индивидуальной манеры авторского письма. Центром возрождения отечественной духовной музыки явилась Москва, а местом профессиональной подготовки многих композиторов, работающих в сфере духовной музыки, стала Московская консерватория. В представленной статье рассматривается творческая индивидуальность Антона Вискова — композитора школы Московской консерватории, автора, уделившего огромное внимание написанию многообразных духовных сочинений, как для концертной, так и для богослужбной практики. Композитору удается и в настоящее время преломлять свой характерный музыкальный стиль в разных жанрах хоровой духовной музыки.

Pletneva Luiza S.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)
first-year postgraduate student (dissertation advisor — Dr. habil. (Art), professor T. Starostina)
e-mail: luisaa@mail.ru

Abstract. The development of musical culture in Russia is closely linked with the church tradition, in which choral singing has always played a special role. Most Russian composers, starting with the reign of the Romanov dynasty and ending with the first quarter of the twentieth century, regularly turned to the genres of sacred music intended for liturgical services. Remarkably, after several decades of being “kept under wraps”, the Russian church singing culture revived, continued its development and gave impetus to the compositional searches of our contemporaries of different generations. An entire cultural stratum, closely connected with the liturgical tradition, formed as a result, capable of existing as a phenomenon of intrinsic value in the conditions of secular concert practice. Today, not only in liturgical, but also in secular works, canonical texts are freely used, fragments of canonical chants are quoted, references to the events of Evangelical history are employed, and so on. The abundance of spiritual works in the music of Russian composers of the late twentieth century is impressive, with a more significant place held by extra-liturgical compositions that closely intertwine elements of the church singing tradition and features of individual composing styles. Moscow has become the center of the revival of Russian sacred music, with Moscow Conservatory becoming the place of professional training for many composers who concern themselves with writing sacred music. The present article reviews the artistic personality of the composer of the Moscow Conservatory school Anton Viskov, who has immersed himself into writing diverse spiritual compositions for concerts as well as for liturgical practice. Today, the composer skillfully adapts his distinctive musical style to various genres of sacred choral music.

Keywords: Anton Viskov, spirituality, «I Believe in God», church, Christianization of Rus', Modest Mussorgsky, Georgy Sviridov, sacred choral music.

Ключевые слова: Висков, духовность, «Верую», церковь, Крещение Руси, Мусоргский, Свиридов, хоровая духовная музыка.

Для цитирования: Плетнева Л.С. П.Г. Антон Висков — современный мастер духовной музыки // АCADEMIA: музыкознание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 20–27.

For citation: Pletneva L.S. Anton Viskov: a modern master of sacred music // ACADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 20–27.

На одной афише 13 марта 1928 г.: Д. Шостакович и другие On the same poster on March 13, 1928: Dmitri Shostakovich and others

Серёгина Наталья Семёновна

Российский институт истории искусств
(г. Санкт-Петербург)
Ведущий специалист
Доктор искусствоведения
Ведущий научный сотрудник
e-mail: nseregina@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9918-7973

Аннотация. Статья посвящена впервые публикуемой афише учебного концерта студентов-композиторов 13 марта 1928 г. в Зале имени А.К. Глазунова Ленинградской государственной консерватории. Афиша интересна именами музыкантов, оставивших свой след в развитии советского музыкального искусства. Афиша, таким образом, представляет собой исторический документ, зафиксировавший один вечер из истории Консерватории и имена выдающихся музыкантов того времени (Л. Николаев, В. Калафати, М. Штейнберг, В. Щербачев) или позднее получивших признание и известность, оставшихся в памяти своих учеников и последователей (Ю. Кочуров, С. Чичерина, Л. Залихман, А. Сумбатян). Некоторые персонажи афиши непосредственно связаны с кругом Д. Шостаковича, например, А. Теплицкий, что представляет интерес в контексте хронографа биографии композитора, каждый факт которой ценен расширением наших представлений о событиях и творческих связях его с эпохой, и в целом — в контексте истории музыкального искусства советской эпохи.

Ключевые слова: Ленинградская консерватория, М. Бразнников, Л. Залихман, В. Калафати, Ю. Кочуров, Л. Николаев, С. Чичерина, А. Сумбатян, Д. Шостакович, М. Штейнберг, В. Щербачев.

Для цитирования: Серёгина Н.С. На одной афише 13 марта 1928 г.: Д. Шостакович и другие // АCADEMIA: музыкознание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 28–46.

Seregina Natalia S.

Russian Institute of Art History
(St. Petersburg, Russia)
Leading researcher
Doctor of Arts
e-mail: nseregina@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9918-7973

Abstract. The article is the first scholarly publication of a poster of a student composers' concert that took place on March 13, 1928 in the Glazunov Hall of State Leningrad Conservatory. The given poster draws attention with the names of the musicians who left their mark in the development of Soviet music. The poster is therefore a historical document that keeps record of one of performances at the Conservatory and also the names of some distinguished musicians of the time (L. Nikolaev, V. Kalafati, M. Steinberg, V. Shcherbachev) as well as the names of those who later received fame and recognition, remaining in the memory of their students and followers (Y. Kochurov, S. Chicherina, L. Zalikhman, A. Sumbatyan). Certain individuals listed in the poster were directly related to D. Shostakovich's social circle, for example, A. Teplitsky who appears to be of interest in the context of chronicling the composer's biography, each fact of which can be considered valuable as it expands our understanding of the events and his artistic connections with the era as well as the history of Soviet music in general.

Keywords: Leningrad Conservatory, M. Brazhnikov, L. Zalikhman, V. Kalafati, Y. Kochurov, L. Nikolaev, S. Chicherina, A. Sumbatyan, D. Shostakovich, M. Steinberg, V. Shcherbachev.

For citation: Seregina N.S. On the same poster on March 13, 1928: Dmitri Shostakovich and others // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 28–46.

Камерно-вокальное творчество А.Т. Гречанинова: панорама жанров, текстов, художественных образов Chamber vocal works of Alexander Gretchaninov: the panorama of genres, texts and artistic images

Богданов Даниил Михайлович

Московская государственная консерватория
им. П.И. Чайковского (г. Москва)
Выпускник ассистентуры-стажировки
Концертмейстер ВТУ (института)
им. М.С. Щепкина и ГБУДО г. Москвы ДМШ
им. Н.П. Ракова
e-mail: dany.bogdanoff@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена камерно-вокальному творчеству А.Т. Гречанинова. Камерно-вокальная музыка занимала одно из главных мест в его творчестве как по объёму созданных произведений, так и по степени влияния на формирование ярко-индивидуального, узнаваемого стиля композитора. А.Т. Гречанинов — новатор в области вокальной музыки, жанровая панорама его камерно-вокальных сочинений выходит за пределы традиционных романсов и песен для голоса и фортепиано и включает сочинения для вокальных ансамблей, а также для голоса в сопровождении оркестра или инструментального ансамбля. В статье предпринята попытка классифицировать камерно-вокальные сочинения А.Т. Гречанинова по жанрам, а также рассмотреть основные текстовые источники его вокальных произведений и выделить образные доминанты его творчества. Основное внимание уделяется взаимосвязи его творчества с современной ему художественной культурой Серебряного века.

Ключевые слова: А.Т. Гречанинов, романс, песня, вокальный ансамбль, Серебряный век, символизм, модерн, поэзия.

Для цитирования: Богданов Д.М. Камерно-вокальное творчество А.Т. Гречанинова: панорама жанров, текстов, художественных образов // АCADEMIA: музыковедение, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 47–53.

Bogdanov Daniil M.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)
Postgraduate performance course graduate
Accompanist of Shchepkin Higher Theater School
(Institute) and Rakov Children's music school
e-mail: dany.bogdanoff@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to A. Gretchaninov's chamber vocal work. Chamber vocal music occupied one of the central places in his work in terms of both the amount of created compositions and the degree of influence on the formation of the composer's brightly individual and recognizable style. A. Gretchaninov was an innovator in the field of vocal music; the genre panorama of his chamber vocal works goes beyond traditional romances and songs for voice and piano and includes compositions for vocal ensembles as well as for voice accompanied by an orchestra or instrumental ensemble. The article attempts to classify A. Gretchaninov's chamber vocal works by genre as well as to consider the main textual sources of his vocal works and highlight their dominant imagery themes. The main attention is paid to the relationship of his work with the contemporary artistic culture of the Silver Age.

Keywords: Alexander Gretchaninov, romance, song, vocal ensemble, Silver Age, symbolism, modernism, poetry.

For citation: Bogdanov D.M. Chamber vocal works of Alexander Gretchaninov: the panorama of genres, texts and artistic images // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 47–53.

Освоение современного скрипичного репертуара в ВУЗе Mastering the modern violin repertoire at the university

Лундин Алексей Владимирович

Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (г. Москва)

доцент

Заслуженный артист РФ

e-mail: alundin@mail.ru

Lundin Alexey V.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)

Honored Artist of the Russian Federation

Associate Professor

e-mail: alundin@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обучения молодых скрипачей современному репертуару и практической работы над сочинениями XXI века. Представлены научные труды по данному вопросу, отмечены работы Детвайлер и Стрендж, посвящённые атипичной технике игры на скрипке в новой музыке. В исследовании обсуждается проблема освоения стиля разных эпох, даются практические рекомендации по данному вопросу. Проводится сравнение между исполнителем классико-романтической музыки и современной, оценивается их техническая подготовка. Выявляются важнейшие принципы исполнения и методы освоения произведений современных композиторов, востребованной как в концертной практике, так и в программах всероссийских и международных конкурсов, на примере композиторских техник С. Губайдулиной, Я. Ксенакиса, Д. Курляндского, Д. Гласса, К. Пендерецкого.

Ключевые слова: скрипичное искусство, современная музыка, исполнительский стиль, полистилистика, жанровый синтез, Дмитрий Курляндский.

Для цитирования: Лундин А.В. Освоение современного скрипичного репертуара в ВУЗе // АCADEMIA: музыкознание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 54–60.

Abstract. The article considers the problems of teaching young violinists modern repertoire and practical work on the compositions of the 21st century. Scientific works on this issue are presented, the works of Detweiler and Strange, devoted to the atypical technique of playing the violin in new music, are noted. The study discusses the problem of mastering the style of different eras, practical recommendations on this issue are given. A comparison is made between the performer of classical-romantic music and modern music, their technical training is assessed. The most important principles of performance and methods of mastering the works of modern composers, in demand both in concert practice and in the programs of all-Russian and international competitions, are identified, using the example of composer techniques of S. Gubaidulina, J. Xenakis, D. Kurlyandsky, D. Glass K. Penderecki.

Keywords: violin art, modern music, performance style, polystylistics, genre synthesis, Dmitry Courlandsky.

For citation: Lundin A.V. Mastering the modern violin repertoire at the university // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 54–60.

Идейный замысел и особенности композиции оратории
«Сохранивший веру»
Ideological idea and features of the composition
of the oratorio "Preserved Faith"

Микита Андрей Иштванович

Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (г. Москва)
Профессор кафедры композиции
e-mail: amikita@yandex.ru

Ковалев Андрей Борисович

Академия хорового искусства
имени В.С. Попова (г. Москва)
Профессор кафедры истории и теории музыки
Доктор искусствоведения
e-mail: andrej-kovalev@yandex.ru

Чорногуз Владимир Афанасьевич

Академия хорового искусства
имени В.С. Попова (г. Москва)
Студент 5 курса специальности 53.05.02
«Художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром
и академическим хором» (специализация 02)
e-mail: vchornoguz7@gmail.com

Ключевые слова: оратория, князь Александр
Невский, музыка и слово, летопись,
богослужбный текст, А. И. Микита.

Для цитирования: Микита А.И., Ковалев А.Б.,
Чорногуз В.А. Идейный замысел и особенности
композиции оратории «Сохранивший веру» //
ACADEMIA: музыковедение, исполнительство,
педагогика музыкального образования. 2024.
№ 3(12). С. 61–66.

Mikita Andrey I.

The Tchaikovsky Moscow State Conservatory
(Moscow, Russia)
Professor of Composition Department
e-mail: amikita@yandex.ru

Kovalev Andrey B.

Viktor Popov Academy of Choral Arts
(Moscow, Russia)
Professor of the Department of History
and Theory of Music Doctor of Art History
e-mail: andrej-kovalev@yandex.ru

Chornoguz Vladimir A.

Viktor Popov Academy of Choral Arts
(Moscow, Russia)
5th year student of specialty 53.05.02 "Artistic
direction of the opera and Symphony orchestra and
academic choir" (specialization 02)
e-mail: vchornoguz7@gmail.com

Keywords: oratorio, Prince Alexander Nevsky, music
and word, chronicle, liturgical text, A. I. Mikita.

For citation: Mikita A.I., Kovalev A.B., Chornoguz
V.A. Ideological idea and features of the composition
of the oratorio "Preserved Faith" // ACADEMIA:
musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12).
P. 61–66.

Синтез хоровых и народных инструментальных традиций в творчестве Александра Чайковского A synthesis of choral and folk instrumental traditions in the work of Alexander Tchaikovsky

Комаров Алексей Степанович

Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (г. Москва)
Хормейстер Камерного хора Московской
консерватории
Музыкальный руководитель дошкольного
отделения MAOU школы №9
e-mail: alexeykakomarov@gmail.com

Кривицкая Евгения Давидовна

Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (г. Москва)
профессор кафедры истории зарубежной музыки,
Государственный институт искусствознания
ведущий научный сотрудник
Академии хорового искусства имени В.С. Попова
научный сотрудник
доктор искусствоведения, профессор
e-mail: ekrivitskaia@gmail.com

Аннотация. Данная работа посвящена развитию нового типа ансамбля хора и домры на примере творчества одного из крупнейших композиторов старшего поколения, видного общественного деятеля Александра Чайковского. Его вклад в отечественную музыкальную культуру очень значителен и продолжает приумножаться с каждым сочинением. В статье освещены основные произведения Александра Чайковского для хора, показана роль народных инструментов в его творчестве. Более подробно разбирается сочинение «Вишневый сад», с которого началось создание произведений для хора и домры, и музыкально-драматическое действо «Вологодский круговорот», написанное композитором для хора, домры, фортепиано и художественного слова. Среди задач статьи — показать специфику тембрового соединения хора и домры, технические и фактурные приемы, использованные автором.

Ключевые слова: домра, хор, Александр Чайковский, Екатерина Мочалова, Александр Рыжинский, хоровые премьеры, РАМ имени Гнесиных, Камерный хор «Altro Coro», фестиваль «Prima domra».

Komarov Alexey S.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)
Choirmaster of the Chamber Choir of the Moscow
Conservatory
Music director of the preschool department
of MAOU school № 9
e-mail: alexeykakomarov@gmail.com

Krivitskaya Evgeniya D.

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia) Professor of the History of Foreign
Music Department,
State Institute of Art Studies (Moscow)
leading researcher
Viktor Popov Academy of Choral Arts (Moscow)
researcher
Doctor of Art.
e-mail: ekrivitskaia@gmail.com

Abstract. The study is dedicated to the development of a new type of choir and domra ensemble as analyzed in a case study of the work of the major composer of the older generation and the prominent public figure Alexander Tchaikovsky. His contribution to the Russian musical culture is of great significance that continues to increase with each new composition. The article recounts Alexander Tchaikovsky's main works for the choir, highlighting the role of folk instruments in his music. Special attention is paid to "The Cherry Orchard", which was the composer's first work created for choir and domra, and the musical-dramatic spectacle "The Vologda Whirl" written for choir, domra, piano and reciter. Among the main objectives of the article is to show the specific features of combining the timbres of choir and domra as well as to discuss technical and textural techniques employed by the author.

Keywords: domra, choir, Alexander Tchaikovsky, Ekaterina Mochalova, Alexander Ryzhinskiy, choral premieres, Gnesin Russian Academy of Music, chamber choir «Altro Coro», «Prima Domra» festival.

Для цитирования: Комаров А.С., Кривицкая Е.Д. Синтез хоровых и народных инструментальных традиций в творчестве Александра Чайковского // АCADEMIA: музыковедение, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 67–78.

For citation: Komarov A.S., Krivitskaya E.D. A synthesis of choral and folk instrumental traditions in the work of Alexander Tchaikovsky // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 67–78.

О педагогических и исполнительских принципах Б.Г. Тевлина On pedagogical and performing principles of Boris Tevlin

Соловьёв Александр Владиславович
Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского (Москва)
художественный руководитель и главный дирижёр
Камерного хора Московской консерватории
декан по работе с иностранными учащимися
кафедра хорового дирижирования
профессор
Академия хорового искусства имени В.С. Попова
и.о. ректора
заслуженный артист республики Абхазия
e-mail: rector_axu@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования педагогической и исполнительской деятельности хорового дирижёра, Народного артиста РФ, профессора Б.Г. Тевлина. Освещены основные этапы становления личности и творческого пути мастера. Рассмотрены различные виды многогранной деятельности Тевлина, его работа с возглавляемыми хоровыми коллективами, среди которых Хор студентов и Камерный хор Московской консерватории, занятия с учениками в классе хорового дирижирования, организационная и общественная деятельность. Отмечен высокий исполнительский уровень коллективов под управлением Тевлина, широкий спектр репертуара, непременно содержащий современные произведения. Выявлены важные принципы педагогической работы профессора, в том числе требовательность к себе и своим ученикам, дисциплинированность, творческий подход, систематичность в занятиях, постоянное самообразование. Определены основные методы воспитания дирижёра-хормейстера, опирающиеся, в частности, на профессиональную преемственность поколений.

Ключевые слова: Б.Г. Тевлин, хоровое дирижирование, воспитание хормейстера, Московская консерватория, Камерный хор.

Для цитирования: Соловьёв А.В. О педагогических и исполнительских принципах Б.Г. Тевлина // АCADEMIA: музыкознание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 79–85.

Solovyev Alexander V.
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)
Artistic Director and Chief conductor of the Chamber
Choir of the Moscow Conservatory
Dean's Office for International Students' Affairs
at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory
Department of Choral Conducting
Professor
Viktor Popov Academy of Choral Arts
Active Rector
Honored Artist of the Republic of Abkhazia
e-mail: rector_axu@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the problem of studying the pedagogical and performing activities of the choral conductor, People's Artist of the Russian Federation, Professor B. Tevlin. The main stages of the master's personal and artistic development are highlighted. Various types of B. Tevlin's multifaceted activities are considered, such as the work with the choir ensembles led by him, including the Student Choir and the Chamber Choir of Moscow Conservatory, his choral conducting classes with students as well as organizational and social activities. The author notes a high performance level of the ensembles under B. Tevlin's direction as well as their extensive repertoire, which unfailingly contained modern works. The important principles of the professor's pedagogical work are revealed, including perfectionism towards himself and his students, discipline, creativity, systematic approach in teaching, and constant self-education. The main methods of choirmaster training are determined based in particular on the professional continuity of generations.

Keywords: Boris Tevlin, choral conducting, choirmaster training, Moscow Conservatory, Chamber Choir.

For citation: Solovyev A.V. On pedagogical and performing principles of Boris Tevlin // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 79–85.

Некоторые вопросы методологии построения
репетиционного процесса изучения с хором произведений
русского партесного многоголосия
конца XVII — второй половины XVIII вв. Часть первая
Some issues of methodology in application to the process
of learning, rehearsing and performing works of Russian choral
polyphony of the late 17th — mid-18th centuries

Копылова-Панченко Валентина Сергеевна
Камерный хор «Россика» (г. Санкт-Петербург)
руководитель
Фонд «Наследие» памяти ак. А.М. Панченко
Президент
Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
советник художественного руководителя
Заслуженная артистка РФ
e-mail: zaharf@yandex.ru

Kopylova-Panchenko Valentina S.
Chamber Choir “Rossica” (St. Petersburg, Russia)
conductor and director
“Nasledie (Heritage)” Foundation in memory
of Prof. A.M. Panchenko
President
Fyodor Chaliapin Musical Theatre
Counselor to the Artistic Director,
Merited Artist of Russia
e-mail: zaharf@yandex.ru

Аннотация. В первой части статьи предлагается попытка обобщения опыта работы по изучению и исполнению сочинений русского многоголосия с «Ансамблем старинной русской музыки» Ленинградской консерватории (1980-е гг.) и Камерным хором «Россика» (1990–2024 гг.). Впервые рассмотрены проблемы исполнения русского многоголосия XVII–XVIII вв. с точки зрения таких параметров хороведения, как фактура, состав голосов, исполнительские певческие задачи. Особое внимание уделено важнейшему аспекту исполнительской практики — вокально-певческой стилистике.

В качестве методики предлагается:

а) освоение доступного репертуара древнерусского и партесного многоголосия XVII–XVIII вв. в расшифровках и редакциях 1970–2020 гг.;

б) подключение к практическому освоению этих памятников методик работы с хоровыми сочинениями, разработанных в современном хоровом образовании;

в) сделана попытка рассмотрения накопленного музыкального материала в аспекте периодизации и системы стилистических направлений, предложенных В.В. Протопоповым. Рассмотренные в историческом последовании и в комплексе стилистических характеристик памятники русского многоголосия XVII–XVIII вв. демонстрируют картину развития русской хоровой культуры богослужебного пения. Выявлена ведущая роль национальных форм в стилистических направлениях этого периода, в частности, «постоянного» многоголосия.

Abstract. The paper is an attempt to consolidate the experience gained by the author while rehearsing and performing pieces of Russian choral polyphony first with the “Ensemble of Russian Early Music” at Leningrad Conservatory in the 1980s and later with the Chamber choir “Rossica” in the 1990s–2024. The study examines the issues of performing Russian choral polyphony of the 17th–18th centuries in terms of such parameters of choral studies as: musical texture, voice arrangement, and singers’ performance tasks. A particular emphasis is laid on the vocal choral stylistics as the crucial aspect of choral performance practice.

The following methodological approach is suggested:

a) to learn and to rehearse the available repertoire of Early Russian and ‘part-song’ polyphony of the 17th–18th centuries as deciphered and edited in the 1970s — 2020s by Soviet and Russian music researchers;

b) in this practical task, to rely on the general methodology of working with choral music consolidated in modern tertiary choral education;

c) to attempt exploring the accumulated music material in the light of the periodization and the system of stylistic schools suggested by V. Protopopov. When viewed in their historical succession and as individual complexes of stylistic features, the masterpieces of Russian choral polyphony of the 17th–18th centuries demonstrate a vista of the evolution of Russian church choral singing. The essential role of national stylistic forms of that period is determined,

Ключевые слова: древнерусская монодия, древнерусское многоголосие, партесное многоголосие, московское хоровое барокко, методология, репетиционный процесс, стилистические направления, вокально-певческая стилистика.

Для цитирования: Копылова-Панченко В.С. Некоторые вопросы методологии построения репетиционного процесса изучения с хором произведений русского партесного многоголосия конца XVII — второй половины XVIII вв. Часть первая // АCADEMIA: музыкознание, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 86–101.

in particular, of the so-called ‘postoyannoye’ (steady) polyphony.

Keywords: Early Russian monody, Early Russian polyphony, partesny (partsong) polyphony, Moscow choral baroque, methodology, rehearsal process, stylistic schools, vocal choral stylistics.

For citation: Kopylova-Panchenko V.S. Some issues of methodology in application to the process of learning, rehearsing and performing works of Russian choral polyphony of the late 17th — mid-18th centuries // ACADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 86–101.

Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра в фольклорном ансамбле: инклюзивное образование и методы народной педагогики

Working with children with autism spectrum disorders in a folk ensemble: inclusive education and methods of folk pedagogy

Шкредова Ирина Николаевна

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (г. Красноярск) кафедра истории музыки
доцент.

e-mail: irina.shcredova@yandex.ru

Гладушко Диана Александровна

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (г. Красноярск) кафедра хорового дирижирования студентка Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского

e-mail: dianakruckova756@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена проблеме организации инклюзивных занятий с аутичным ребёнком в детском фольклорном ансамбле. В настоящее время не каждый руководитель детского творческого коллектива согласится принять в него ребёнка с расстройствами аутистического спектра. Слабость эмоциональных реакций, нарушение социального взаимодействия, поведенческие проблемы, сформированные страхи (боязнь громких звуков, вспышек света и т. д.), нарушения коммуникативного поведения, нарушения в развитии речи, неспособность к воображению — вот далеко не полный перечень психологических проблем детей с аутизмом, однако их проявления всегда индивидуальны. Опираясь на анализ психологических особенностей детей с расстройствами аутистического спектра, а также опыт собственной работы, авторы предлагают алгоритм взаимодействия педагога, ребёнка и его родителей. На первоначальном этапе это — индивидуальные занятия с ребёнком в присутствии родителей, установление доверительных отношений. Затем постепенная установка структуры занятия, расширение форм работы, важнейшей из которых является игра. Исходя из готовности ребёнка — переход на занятия без родителей, и, наконец, переход от индивидуальных занятий к групповым — в ансамбле. Одним из важных факторов, способствующих не только организации инклюзивных занятий, но и гармоничному развитию аутичных детей, является фольклорная направленность ансамбля. В настоящее время

Shkredova Irina N.

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts (Krasnoyarsk, Russia)
Department of History of Music
Associate Professor

e-mail: irina.shcredova@yandex.ru

Gladushko Diana A.

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts (Krasnoyarsk, Russia)
Department of Choral Conducting
Student

e-mail: dianakruckova756@gmail.com

Abstract.

The article is devoted to the problem of organizing inclusive classes with an autistic child in a children's folklore ensemble. Currently, not every head of a children's performance group is ready to accept an ASD child into it. Weak emotional response, impaired social interaction, behavioral problems, fears (fear of loud noises, flashes of light, etc.), communicative behavior disorders, speech development disorders, and aphantasia present an incomplete list of ASD children's psychological problems. However, manifestations of the said problems are always individual. Based on the analysis of ASD children's psychological characteristics as well as the authors' own experience, an algorithm enabling interaction between the teacher, the child and his/her parents is provided in the article. At the initial stage, it suggests individual lessons with the child in front of the parents that facilitate a trusting relationship. Further stages include setting the structure of a class and expanding possible forms of work, game being one of the crucial ones. Depending on the child's readiness, they can proceed to attend classes without parents, and, finally, advance from individual to group classes, that is, working in the ensemble. One of the important factors contributing not only to the inclusive class organization, but also to the autistic children's harmonious development, is the ensemble's folklore orientation. At present, implementation of folklore material for children into teaching is one of the priorities in correctional education. Simple folklore forms and images are accessible for perception by a child with an abstract thinking

внедрение детского фольклорного материала становится одним из главных направлений в коррекционной педагогике. Простота форм и образов фольклора доступна для восприятия ребёнку с неразвитым абстрактным мышлением. В жанрах детского фольклора соединяются речь, музыка, движение и игра. Методы народной педагогики не требуют особой адаптации для работы с аутичными детьми, при этом способствуют развитию речи, установлению эмоционального контакта с окружающей средой, помогают ввести ребёнка в коллектив.

Ключевые слова: Аутизм, расстройства аутистического спектра, народная педагогика, коррекционная педагогика, инклюзивное образование, организация занятий, адаптация форм работы, детский фольклор.

Для цитирования: Шкредова И.Н., Гладушко Д.А. Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра в фольклорном ансамбле: инклюзивное образование и методы народной педагогики // АCADEMIA: музыковедение, исполнительство, педагогика музыкального образования. 2024. № 3(12). С. 102–108.

disorder. The genres of children's folklore combine speech, music, movement, and play. Methods of folk pedagogy require no special adaptation to working with autistic children. At the same time, they contribute to speech development and establishment of emotional contact with the environment as well as help to include the child into the group.

Keywords: autism, autism spectrum disorders (ASD), folk pedagogy, correctional education, inclusive education, organization of classes, adapting the forms of work, children's folklore.

For citation: Shkredova I.N., Gladushko D.A. Working with children with autism spectrum disorders in a folk ensemble: inclusive education and methods of folk pedagogy // АCADEMIA: musicology, performance, pedagogy. 2024. № 3(12). P. 102–108.