

Л. М. Никольская

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ДИРИЖИРОВАНИЕ» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РЕГЕНТОВ

В статье анализируются особенности преподавания предмета «Дирижирование» на певческо-регентском отделении ЕПДС, основанные на требованиях клиросной практики, которая имеет многовековые традиции. Также рассматриваются периоды упадка и начала возрождения системы профессиональной подготовки регентов, дается сравнительный анализ требований учебных программ предмета «Дирижирование» певческо-регентского отделения Екатеринбургской православной духовной семинарии и светского специального музыкального учебного заведения.

Ключевые слова: церковное пение, дирижирование, регент, богослужение, профессиональное образование.

«Регент (лат. Regentis — правящий) — руководитель церковного хора; название постепенно установилось с введением партесного пения (XVII–XVIII вв.), до этого — головищик. <...> Звание регента присваивалось выпускникам регентских классов капеллы, а также окончившим Синодальное училище или сдавшим специальный экзамен»¹.

«Головищик — ведущий, наиболее опытный певец (обычно бас) и руководитель старинного русского церковного хора, знаток крюков и певческих традиций. Иногда головищиков называли по-гречески — domestikом или демественником»².

В России последние два десятилетия прошлого века являются началом активного возрождения церковного хорового исполнительского искусства, которое имеет глубокие исторические корни.

¹ Романовский Н. В. Хоровой словарь. М., 2000. С. 139–140.

² Там же. С. 42.

Л. М. Никольская

С принятием в 988 г. христианства на Руси стали возводиться и благоустраиваться новые храмы. Приглашенные для этого из Византии талантливые зодчие, художники и регенты (головщики), учителя церковного пения способствовали зарождению новых видов архитектуры, живописи, музыкального искусства, церковного хорового пения. Церковь становится центром культуры и образования Руси, начинает активно развиваться певческое (хоровое) искусство, формируется школа профессионального хорового исполнительства.

«Хорошие церковные хоры служили надежной школой музыкально-вокального воспитания <...> Помимо вокальных навыков, в хоре развивались музыкальный слух и чуткость к интонированию, ритм, память, чувство ансамбля, улучшалась дикция. Способствовали хорошей вокализации и чистые, не подверженные редукции (упрощению) гласные славянского текста. Певчие хора, так называемые “туттисты”, должны были хорошо “ансамблировать” — спеваться между собой. Певцы, обладающие способностью объединять своим тембром хоровую партию, ценились как полезнейшие “туттисты”. <...> Для подлинно музыкального исполнения регенту и певцам необходимо было понимать слова песнопений, кратко и сильно выраженных на славянском языке, проникнуться их духом, содержанием, часто высокопоэтическим...»³.

Главную роль в развитии церковно-певческого исполнительского искусства сыграли два выдающихся хора — Придворная певческая капелла и Синодальный хор. Время создания этих коллективов относится к XV–XVI вв. Так, в 1479 г. при Иване III в Московском Кремле был заложен Успенский собор и создан хор государевых певчих дьяков. В 1703 г. Петром I хор переведен в новую столицу и переименован в Придворную певческую капеллу.

В 1589 г. в России утверждено Патриаршество и создан хор патриарших певчих дьяков. Позже он стал называться Московским Синодальным хором.

Оба коллектива имели очень высокий уровень профессионального мастерства. Кроме участия в богослужениях они успешно вы-

³ Романовский Н. В. Русский регент. Лебедянь, 1992. С. 12–14.

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

ступали с сольными концертными программами. Выступления этих коллективов имели огромный успех и в России, и за ее пределами.

Вначале названные хоры по составу были мужскими, с середины XVIII в. они стали пополняться голосами мальчиков и трансформировались в смешанные, что позволило расширить репертуарный диапазон и исполнительские возможности хоров. При каждом коллективе были созданы регентские классы для подготовки не только будущих регентов, но и юных певчих, лучшие из которых затем принимались в состав хора.

В 1886 г. при Синодальном хоре на базе регентских классов было создано Синодальное училище с восьмилетним курсом обучения.

Синодальное училище церковного пения получило особое значение «как рассадник образованных регентов церковных хоров, причем образованных не только музыкально, хормейстерски, но и церковно-стилистически»⁴. Программа Синодального училища «имела в виду не только музыкальное, но и (особенно) церковно-музыкальное образование, которое должно было дать Русской Православной Церкви богослужебно-певчески, музыкально-теоретически и практически вполне образованных регентов, не только знающих, но и сознающих сущность и природу русского богослужебного пения как уставного, так и свободного сочинения, одноголосного и хорового, и в то же время достаточно подготовленных для того, чтобы преподавать этот предмет и в духовно-учебных заведениях согласно требованиям новых программ.

В программу курса регентского отделения Московского Синодального училища входили следующие предметы:

1. Общая теория музыки;
2. Учение о гармонии;
3. Учение о контрапункте;
4. Учение о формах;
5. Постановка голоса;
6. Сольфеджио;
7. История музыки;
8. История церковного пения;
9. Русская музыкальная палеография (то есть столповая нотация);

⁴ *Гарднер И. А.* История церковного пения. В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 417.

Л. М. Никольская

10. Управление хором;

11. Фортепиано, скрипка, хоровой и инструментальный ансамбль⁵.

Высокий уровень преподавания, приближенный к консерваторским требованиям, дал возможность молодым и талантливым воспитанникам получить блестящее образование в области хорового искусства, стать выдающимися дирижерами и композиторами (Н. М. Данилин, М. Г. Климов, П. Г. Чесноков, А. В. Никольский, К. Н. Шведов и др.).

С Придворной капеллой и Синодальным хором плодотворно сотрудничали многие композиторы: Д. С. Бортнянский, С. А. Дегтярев, М. С. Березовский, А. Ф. Львов, А. И. Рожнов, М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков в Санкт-Петербурге; П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. Т. Гречанинов, А. Д. Кастальский, П. Г. Чесноков в Москве — они создали свои шедевры духовной хоровой музыки, ориентируясь на вокально-технические и музыкально-художественные возможности того коллектива, которому представлялось право первого исполнения. Так, для Придворной капеллы Д. С. Бортнянский создал 35 четырехголосных, 10 двухорных духовных концертов и многие другие произведения; Синодальный хор был первым исполнителем «Литургии» (1910 г.) и «Всенощного бдения» (1915 г.) С. В. Рахманинова.

Кардинально изменилась судьба этих непревзойденных коллективов после событий 1917 г. В 1918 г. Синодальный хор расформирован, Синодальное училище в Москве и Придворная капелла с регентскими классами в Петрограде были преобразованы в Народные хоровые академии. В хоре Петроградской хоровой академии в 1920 г. голоса мальчиков были заменены женскими. В результате реорганизации состав хора становится более стабильным, возросли технические и репертуарные возможности хора. В 1922 г. Петроградская народная хоровая академия преобразована в Государственную академическую капеллу (ныне Государственная академическая певческая капелла Санкт-Петербурга, дирижер В. А. Чернушенко).

В 1923 г. Московская народная хоровая академия была объеди-

⁵ Гарднер И. А. История церковного пения. С. 419.

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

нена с Московской консерваторией, где вместе с другими преподавателями Синодального училища преподавал и возглавлял кафедру Н. М. Данилин (до 1945 г.), на дирижерско-хоровом факультете работал П. Г. Чесноков (до 1944 г.).

Таким образом, традиции русского хорового искусства, сформированные старейшим хором, нашли свое продолжение в стенах Московской консерватории. Благодаря образованию нового факультета (хоровое дирижирование), консерватория обрела талантливых и авторитетных мастеров хорового искусства, которые передали свой богатейший педагогический и исполнительский опыт следующему поколению хоровых дирижеров.

Однако в связи с отделением Церкви от государства (1918 г.) и реорганизации ведущих хоров дореволюционной России и музыкальных учебных заведений, где на высоком профессиональном уровне воспитывались будущие певчие и регенты, искусство церковного пения уступает свои позиции новому направлению в области хорового исполнительства.

В результате таких преобразований наблюдается следующее:

1. Русская духовная музыка вытесняется из концертных программ, за исключением той, в которой богослужебный текст заменен светским, специально написанным для концертного исполнения:
 - Херувимская № 7 Д. С. Бортнянского получила название «Утренняя песня» (сл. А. Годова);
 - Концерт № 3 («Господи, силою Твоею...») Д. С. Бортнянского с новым текстом В. Рождественского вполне соответствует советскому времени: «Радостью светлый день встречаем. Весельем сердца мы встречаем день весны»;
 - «Тебе поем» из «Всенощного бдения» С. В. Рахманинова становится «Тихой мелодией» и исполняется без слов (вокализ), и т. д.;
2. В музыкальных учебных заведениях знакомство с творчеством русских композиторов в области хорового искусства ограничивалось изучением хоровых сочинений светского содержания;
3. Благодаря «критическому» анализу хорового наследия, ду-

Л. М. Никольская

ховные сочинения русских композиторов доступны лишь очень узкому кругу ценителей церковного пения;

4. Изменяется и качественный состав церковных хоров. Это объясняется, прежде всего, тем, что на смену старшим, опытным певцам пришли молодые, не имеющие ни специальных знаний, ни навыков церковного пения.

Только неослабевающий интерес к этому древнейшему виду искусства как со стороны музыкантов-исследователей, так и исполнителей способствует возвращению к полноценной жизни этого многогранного и самобытного вида хоровой музыки, который является достоянием не только русской, но и мировой музыкальной культуры.

Поворотным моментом в возрождении духовного хорового искусства стало празднование тысячелетия Крещения Руси. В связи с этим грандиозным событием русская духовная музыка с полной силой зазвучала не только в храмах, но и в повсеместно организованных концертах в исполнении лучших церковных и светских хоров. В исполнении высокопрофессиональных хоровых коллективов были выпущены записи неизвестных огромной аудитории слушателей песнопений. В храмах значительно увеличилось число прихожан, клиросные хоры начали пополняться молодыми музыкально образованными певчими. Стали восстанавливаться старые и строиться новые храмы, создаваться церковные хоры — неотъемлемая составляющая богослужений. Недостаток регентов-профессионалов, хорошо знающих богослужение и способных создать новые клиросные хоры или продолжить работу с уже существующими, вызвал необходимость в формировании системы профессиональной подготовки регентов. С этой целью в духовных школах открываются регентские классы, где обучаются будущие чтецы, певчие и регенты.

В Екатеринбургской духовной семинарии первые учащиеся во вновь открытый регентский класс были приняты в 2002 г. Программа обучения будущих руководителей церковного хора рассчитана на 4 года. За это время студенты должны овладеть профессиональными навыками работы с хором и управления им во время богослужения. Хорошо усвоив структуру богослужения, гласов и обихода, но без музыкально-теоретических знаний, владения дирижерской техникой и методики

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

работы с хором стать регентом-профессионалом нельзя. Вот что пишет об этом Н. М. Ковин: «Для огромного большинства публики регент — это человек, машущий во время богослужения рукой. Многие очень искренне убеждены, что регентом может быть всякий, и охотно — при случае — берут на себя эту роль. Более сведущие люди уже находят, что регенту необходимо умение задать тон. Еще более сведущие — умение показать, научить, как нужно петь. И лишь немногие связывают с понятием «регент» всю ту массу практических умений, знаний и прирожденного таланта, которые делают регента умом, волей и душой хора»⁶.

Стержневые дисциплины в процессе обучения будущих регентов — церковное пение, обиход, клиросная практика — находятся в неразрывной связи с профилирующей дисциплиной — дирижированием.

«Дирижирование — искусство управления коллективным исполнением музыки (оркестром, хором); осуществляется специальным лицом — дирижером. В результате взаимодействия исполнителей во главе с дирижером <...> создается “живой инструмент”, позволяющий творчески интерпретировать произведение»⁷.

Хоровое дирижирование — предмет довольно сложный, требующий наличия музыкального слуха, голоса, владения фортепиано, специальных знаний, опыта пения в церковном хоре, музыкальности, волевых качеств и колоссального трудолюбия.

Многолетний опыт работы в классе дирижирования на регентском отделении показал:

- многие поступающие имеют средние природные музыкальные данные и немногие — начальную музыкальную подготовку;
- огромное желание ученика научиться, а учителя — научить, обоюдное терпение, упорство и любовь есть формула успеха в становлении профессионала.

Так, некоторые из наших выпускников при поступлении не знали нот, но, усердно занимаясь, успешно окончили семинарию и в настоящее время работают с церковными хорами, преподают в церковно-приходских школах.

⁶ Ковин Н. М. Управление церковным хором. М., 2000. С. 20.

⁷ Романовский Н. В. Хоровой словарь. С. 58.

Л. М. Никольская

Одной из главных составляющих предмета «Дирижирование» является дирижерская техника, основанная на постановке дирижерского аппарата. Вот что об этом пишет Е. С. Кустовский: «В управлении церковным хором одна из главных подготовительных задач регента — поставить руку. Образно выражаясь, рука — это язык, с помощью которого один человек говорит остальным, что, когда и как нужно петь»⁸. Для достижения этой цели ведется тщательная работа в классе дирижирования. Индивидуальные занятия позволяют учащимся усвоить не только основные приемы дирижирования (дирижерские схемы, показы дыхания, вступления и снятия, штрихов и динамики), но и приемы, связанные с дирижированием песнопений, в которых не указана метрическая структура (распев, читок), где определяющее значение имеет богослужебный текст. Кропотливая работа в этом направлении необходима учащимся для изучения гласов и песнопений на уроках церковного пения, обихода и клиросной практики.

Самым главным в работе над дирижерской техникой является постановка кисти. Все жесты ее должны быть конкретными и четкими, без излишнего напряжения и, несомненно, кисть должна быть выразительной, наполненной звуком и характером песнопения. Свободный дирижерский аппарат, «поющие» и «интонирующие» руки создают благоприятные условия для правильного звукообразования в хоровом исполнении, воплощения драматургического замысла песнопения и, что немаловажно, для физического комфорта как самого регента, так и хора.

Одна из первостепенных задач преподавателя — это научить учащегося слушать и слышать реальное звучание хора, поправить интонацию поющих как голосом, так и при помощи дирижерского жеста. Развитие этих навыков происходит не только в классе дирижирования, но и на уроках церковного пения, где обучаемые, начиная со второго семестра 1-го курса, имеют возможность прикоснуться к «живому» звуку хора (группы), а также в репетиционном и исполнительском процессе во время хоровой практики (4 курс). Безупречное владение дирижерской техникой и глубокое проникно-

⁸ Кустовский Е. С. Дирижерская техника на клиросе. М., 2003. С. 3.

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

вание в содержание богослужебного текста песнопения (молитвы), основанное на знаниях, полученных на уроках богословских дисциплин, обеспечивают высокий качественный уровень исполнения.

Приступая к изучению любого песнопения, учащийся должен знать его содержание, историю создания богослужебного и музыкального текстов, творчество их авторов, в какой момент и на каких службах они поются. Эти сведения помогут найти правильную и осмысленную интерпретацию песнопения, выбрать необходимые музыкально-выразительные средства. Нужно помнить, что нотная запись условна, главное — как исполнить написанное. Процесс воспроизведения авторского замысла в полной мере раскрывает музыкальные способности ученика и его умение логически точно передать структуру драматургии песнопения. В своей книге Н. М. Ковин пишет следующее: «Неверно истолкованное, плохо переданное произведение может породить отрицательное к себе отношение даже у самой музыкально-просвещенной публики. <...> Непризнание многих композиций можно отнести большей частью к тому, что исполнители их — регент, а за ним и хор — сами плохо понимали их. Мертво оно было для них — мертво и для слушателя»⁹. Навык осмысленного «прочтения» произведения (песнопения) формируется у каждого обучаемого по-своему и в разное время.

В процессе становления регента-профессионала огромное значение имеет личный пример преподавателя-наставника, его степень дирижерского и хормейстерского мастерства, кругозор, умение пробудить у студента интерес к регентскому делу, воспитать доброжелательную настойчивость и справедливую требовательность — качества, без которых вряд ли возможна профессиональная работа с хором.

Весьма положительное влияние на развитие и формирование дирижерско-хормейстерских навыков оказывает продолжительность практики работы с конкретным хоровым коллективом (группой) под постоянным контролем преподавателя, корректирующего как дирижерскую технику, так и методические приемы работы с хором. Начиная с первого курса учащиеся регентского отделения делают первые попытки управления хором или группой на уроках церковного пения;

⁹ Ковин Н. М. Управление церковным хором. С. 21.

Л. М. Никольская

со второго курса — активная клиросная практика в качестве регента, которая на четвертом курсе заканчивается итоговыми экзаменами.

Помимо подготовки с хором песнопений к экзаменационным богослужениям (Литургия и всенощное бдение) каждый учащийся четвертого курса с учебным хором готовит два произведения для выпускного экзамена по дирижированию хором в форме концерта. Такой вид экзамена позволяет студентам проявить свои исполнительские способности в качестве дирижера (не регента) — интерпретатора, музыканта. Исполнительские качества, воспитанные в репетиционном процессе с учебным хором, помогут выпускникам в самостоятельной творческой жизни вести активную концертно-исполнительскую деятельность как с клиросным хором, так и с детьми (детским хором) ЦППШ, организовывать и проводить концерты для прихожан.

В настоящее время бытует мнение о том, что профессиональное дирижерско-хоровое образование дает право быть регентом. Это, конечно же, заблуждение. Имея большой опыт пения в церковном хоре, выпускник музыкального училища, например, вряд ли сможет «совершить богослужение пением вместе со священнослужителями»¹⁰. Несмотря на высокий уровень хормейстерской подготовки, у такого руководителя церковного хора исполняемые песнопения могут не соответствовать контексту богослужения. Такое пение от светского будет отличаться лишь церковнославянским текстом.

Целью курса «Дирижирование» на регентском отделении семинарии, как и на дирижерско-хоровом отделении светского среднего специального музыкального учебного заведения, является подготовка специалистов хорового искусства, обладающих глубокими профессиональными знаниями и навыками. Но, сравнивая требования учебных программ данной дисциплины названных учебных заведений, можно выявить следующие отличия:

¹⁰ Гарднер И. А. История церковного пения. С. 411.

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

ПРО ЕПДС	Музыкальное училище
1. Педагогический репертуар класса «Дирижирование»	
<p>Основной — русская духовная музыка (песнопения Литургии, всенощного бдения и другие произведения различных стилей и жанров от малых (простых) до крупных (развернутых) форм: анафора, духовный концерт и др.).</p> <p>Все песнопения без сопровождения (а саррелла).</p> <p>Дополнительный — произведения как русской и зарубежной хоровой классики, так и современных композиторов (а саррелла и с сопровождением).</p>	<p>Русское и западно-европейское хоровое наследие (а саррелла и с сопровождением) различных стилей и жанров, от хоровой миниатюры до сочинений крупных форм (оперные сцены, кантаты, оратории, мессы).</p> <p>Русская хоровая музыка представлена, большей частью, произведениями светского содержания.</p> <p>Западно-европейская представлена светской и духовной (на латинском языке).</p>
2. Практика работы с хором	
<p>Практика управления хором (группой) начинается со второго семестра первого курса; со второго курса — клиросная практика в качестве регента (фрагменты богослужений); третий и четвертый курсы — клиросная практика в полном объеме богослужений.</p>	<p>На третьем курсе начинается хормейстерская практика с учебным хором первого курса: два произведения (а саррелла и с сопровождением); на четвертом курсе продолжается хормейстерская практика с учебным хором второго–четвертого курсов, с которым готовится программа Государственного экзамена.</p>

Л. М. Никольская

3. Выпускные экзамены (4 курс)	
<p>1. Совершение богослужения вместе со священником, диаконом и чтецом:</p> <ul style="list-style-type: none">• Литургия — девять песнопений, требующих тщательной подготовки в классе дирижирования (три из которых являются произведениями крупной формы);• Всенощное бдение — тринадцать песнопений (шесть из которых являются произведениями крупной формы) изучаются в классе дирижирования. <p>2. Экзамен по дирижированию хором — два разнохарактерных произведения, одно из которых исполняется со смешанным хором (духовное произведение а саррелла), другое с женским хором (произведение может быть светского содержания (а саррелла или с сопровождением)).</p>	<p>Государственный экзамен по дирижированию хором состоит из исполнения двух произведений: одно из отечественной хоровой литературы, другое из зарубежной; разные по объему и сложности (а саррелла и с сопровождением).</p>

Таким образом, сравнительный анализ показывает следующее:

1. Обширный объем педагогического репертуара в классе дирижирования регентского отделения основан на русской духовной хоровой литературе и требованиях богослужений;
2. Процесс воспитания и формирования практических навыков в репетиционной работе с хором и в исполнительской клиросной практике на регентском отделении занимает

Специфика преподавания предмета «дирижирование» ...

ведущее положение. Продолжительность хоровой практики составляет 3,5 учебного года. Это объясняется большим объемом богослужебного репертуара, который необходим будущему регенту.

3. Программы выпускных экзаменов также имеют существенные различия. Кроме экзамена-концерта, выпускники сдают два довольно сложных экзамена по клиросной практике. Богослужебные выпускные экзамены в семинарии — Литургия (продолжительность около двух часов) и всенощное бдение (около трех часов) — требуют от выпускника максимальной концентрации внимания и волевых качеств для участия в совершении богослужений. Так как во время богослужения хор исполняет песнопения без сопровождения, от выпускника требуется интонационно точная и своевременная подача тона (настройка хора) при помощи камертона. Каждое богослужение должно быть выдержано в определенном тональном плане и в едином стиле.

Основой для самостоятельного клиросного служения являются накопленный в процессе обучения обширный репертуар хорового церковного пения, владение дирижерской техникой и методикой работы с хором, умение самостоятельно составить репертуар любой службы и участвовать в совершении богослужения.

Высокий профессиональный уровень подготовки руководителей церковного хора (регентов-дирижеров) создает благоприятные условия для обеспечения приходов квалифицированными специалистами в области церковного пения, плодотворной работы выпускников регентского отделения с церковным хором и детьми в церковно-приходских школах, возрождения традиций богослужебного пения Русской Православной Церкви и исполнительского мастерства церковных хоров.

Larisa M. Nikolskaya

TEACHING OF “CONDUCTING” IN THE SYSTEM OF TRAINING CHURCH CHOIR DIRECTORS

The article discusses methods of teaching “Conducting” to students of the Choral Department of Ekaterinburg Theological Seminary. These methods are based on a centuries-old tradition of church choirs. The work also covers periods of decline and revival of training of church choir directors and offers a comparative analysis of the curriculums of “Conducting” at the Choral Department of Ekaterinburg Theological Seminary and at secular music institutions.

Key words: *church singing, conducting, church choir director, church services, professional education.*