

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова



Искусство импровизации

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная



Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра органа и клавесина

Искусство ИМПРОВИЗАЦИИ

Учебная программа дисциплины

Специальность
53.05.01 **Искусство концертного исполнительства**
(уровень специалитета)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2022

УДК 781.4
ББК 85.245
И 86

Искусство импровизации : учебная программа дисциплины : специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета) / авт.-сост. М. М. Вайзья ; Санкт-Петербургская гос. консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра органа и клавесина. — СПб. : Скифия-принт, 2022. — 40 с.

Учебная программа дисциплины «Искусство импровизации» составлена в соответствии с ФГОС ВО по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №826 от 23 августа 2017 г.

Автор-составитель:

доцент кафедры органа и клавесина М. М. ВЯЙЗЯ

Рецензенты:

доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории зарубежной музыки А. В. ДЕНИСОВ
доктор искусствоведения,
профессор кафедры органа и клавесина И. В. РОЗАНОВ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

© М. М. Вайзья, 2022

© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2022

Содержание

| | |
|---|----|
| Пояснительная записка | 4 |
| Тематический план | 8 |
| Содержание дисциплины | 9 |
| Список нотной литературы | 33 |
| Список основной литературы | 34 |
| Список дополнительной литературы | 36 |
| Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины | 37 |
| Перечень примерных творческих заданий для самостоятельной работы | 38 |
| Примерные вопросы для зачета | 40 |

Пояснительная записка

Идея ввести в консерваторский учебный план курс «Искусство импровизации» появилась практически с самого основания кафедры органа и клавесина. То, что искусство органиста неразрывным образом связано с импровизацией, является очевидным фактом, так как основные жанры и формы органных произведений зародились именно в процессе импровизации. С другой стороны занятия импровизацией позволяют органисту наиболее глубоко вникнуть в суть исполняемых музыкальных произведений, написанных в том или ином жанре, ощутить их как бы изнутри.

Исторически сложилось, что первым руководителем органного класса Петербургской консерватории с 1862 по 1869 годы был Генрих Франц Даниэль Штиль¹ — органист, педагог, композитор, занимавший пост органиста церкви Св. Петра, а также дирижера Певческой академии (1854–1867). Занятия с учениками он проводил прямо в церкви Св. Петра. Среди посещавших занятия Штиля был и молодой Петр Ильич Чайковский. В экзаменационные требования, утвержденные на заседании Совета профессоров Петербургской консерватории 18 сентября 1865 года, пунктом 3 значится «Импровизация на органе на заданные темы».

После ухода Штиля с 1874 по 1908 годы органный класс консерватории возглавлял Людвиг Фридрихович Гомилиус² — органист, виолончелист, хоровой дирижер, композитор, педагог, который также являлся органистом церкви Св. Петра (с 1870 по 1909)³. Новый руководитель органного

¹ Подробнее о нем: <https://www.conservatory.ru/esweb/shtil-genrikh-heinrich-stiehl-1829-1886> (дата обращения: 02.01.2022).

² Подробнее о нем: <https://www.conservatory.ru/esweb/gomilius-lyudvig-louis-homilius-1845-1908> (дата обращения: 02.01.2022).

³ Его брат, Константин Гомилиус, автор ряда композиций для органа, служил органистом в реформатской церкви на набережной реки Мойки.

класса много потрудился, чтобы поднять уровень образования студентов на более качественный уровень. Среди обязательных дисциплин в классе изучались fuga и композиция. На выпускных испытаниях ученики класса Гомилиуса среди других пьес должны были исполнить собственную композицию (обычно, сонату или фантазию). Гомилиус придавал большое значение практической стороне обучения органиста и, в первую очередь, умению быстро адаптироваться за незнакомым инструментом. Очевидно, что именно импровизация, в числе прочего, дает органисту возможность научиться ориентироваться и чувствовать себя уверенно за любым органом.

С 1909 года руководителем органного класса консерватории стал Жак Самуэль Гандшин⁴, который прослужил в этой должности до 1921 года. Получив органное образование в Германии у Макса Регера и Карла Штраубе и во Франции у Шарля-Марии Видора, он существенно обновил и культуру исполнения на органе, и метод преподавания органной игры. Гандшин был крупным ученым. Помимо прочего, им были выполнены переложения для органа фортепианных прелюдий И. И. Крыжановского. Нет никаких сомнений в том, что искусство импровизации было актуальным и востребованным среди студентов органного класса.

Его приемником на посту руководителя органного класса (с 1919 по 1923) стал Николай Карлович Ванадзин⁵, также обладавший талантом импровизатора и композитора. Став позднее главой латвийской органной школы, он воспитал плеяду учеников — органистов и композиторов, оставивших заметный след в органном искусстве. Среди них особенное место занял И. А. Браудо⁶, которого по праву считают основателем петербургской органной школы. Во время совершенствования своего органного мастерства во Франции у Луи Вьерна (с 1924 по 1926) и в Германии у Вильгельма Фишера, Фрица Хайтмана, Альфреда Ситтарда, Густава Рамина, он, безусловно, имел возможность совершенствоваться в искусстве импровизации, так как обе эти школы имеют давние традиции в сфере преподавания импровизации и не мыслят полноценного образования органиста без владения этим важным предметом.

В сложившихся социально-культурных обстоятельствах, в которых оказались музыканты в советские времена, не могло быть и речи о каком-либо упоминании церковных традиций. Импровизация на хорал, которая

⁴ Подробнее о нем: <https://www.conservatory.ru/esweb/gandshin-yakov-jacques-handschin-1886-1955> (дата обращения: 02.01.2022).

⁵ Подробнее о нем: <https://www.conservatory.ru/esweb/vanadzinh-nikolay-nikolajs-vanadzins-1892-1978> (дата обращения: 02.01.2022).

⁶ Подробнее о нем: <https://www.conservatory.ru/esweb/braudo-isayya-aleksandro-vich-1896-1970> (дата обращения: 02.01.2022).

Тематический план

| № п/п | Наименование тем и разделов курса | Всего часов | Аудиторные занятия (час.), в том числе | |
|-------|--|-------------|--|--------------|
| | | | Лекционные | Практические |
| 1 | Анализ хоральных обработок композиторов эпохи барокко | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Гармонизация хорала (мелодия: Soprano, Alt, Tenor, Bas) | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 3 | Хорал в двухголосии (мелодия колорируется) | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 4 | Колорирование мелодии хорала в разных голосах (Soprano, Alt, Tenor) | 2,5 | 0,5 | 2 |
| 5 | Трехголосное проведение хорала manualiter с использованием имитационной техники (все строфы) | 1,5 | 0,5 | 1 |
| 6 | Четырехголосное Fugato (с педалью) | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Свободная импровизация на заданную тему | 3 | 1 | 2 |
| | Итого в 7-м семестре | 17 | 5 | 12 |
| 8 | Анализ прелюдий, токкат и фуг композиторов эпохи барокко | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Хоральная обработка с cantus firmus в разных голосах | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Прелюдия в северо-немецком стиле | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Фугетта на хоральную тему | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Хоральная партита | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Токката в свободном стиле | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Кантиленная пьеса в свободном стиле | 2 | 1 | 1 |
| | Итого в 8-м семестре | 17 | 7 | 10 |
| 15 | Вариационная техника (хоральная партита, чакона, пассакалия) | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Полифония (фуга, прелюдия и фуга, северо-немецкая прелюдия) | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Органная соната или симфония | 5 | 1 | 4 |
| 18 | Фантазия на заданную тему или текст | 4 | 1 | 3 |
| | Итого в 9-м семестре | 17 | 4 | 13 |
| | Итого по курсу | 51 | | |

Содержание дисциплины

В мире органной музыки импровизация занимает особое положение. Начиная с момента использования органа в богослужебной жизни, и по сей день, умение импровизировать является основой органного искусства. Именно по этой причине преподаванию органной импровизации уделено так много внимания в музыкальных вузах мира. Уже давно стало нормой импровизировать на заданные темы в органных концертах. Это говорит о профессионализме органиста, владении инструментом и умении максимально раскрыть слушателям возможности конкретного органа, как совершенно особенного мира, полного красок. Вглядываясь в прошлое, и анализируя ситуацию в органном мире сегодня, хочется надеяться, что интерес к органной импровизации в России будет расти и плодотворно влиять на творческий облик многих музыкантов-органистов. Дисциплина «Искусство импровизации» ставит своей целью максимально заинтересовать органистов этим интереснейшим видом органного творчества и способствовать внедрению и развитию данной дисциплины в российских вузах.

В музыке под импровизацией понимается спонтанное создание произведения, которое импровизируется (сочиняется) по ходу его развертывания. Как правило, перед началом импровизации оговариваются рамки стиля, в котором исполнитель будет импровизировать. Также исполнитель мысленно делает наброски формы будущего произведения и продумывает музыкальные средства, которые предполагаются им использоваться. Необходимо спланировать приблизительный тональный план, длительность импровизации. Марсель Дюпре говорил: «Также как при чтке с листа глаза предшествуют пальцам, также мысли хорошего импровизатора предшествуют его рукам»⁷. Он был абсолютно прав, когда акцентировал внимание на том, что для того, чтобы быть хорошим импровизатором недостаточно иметь безупречную технику, но необходимо также знать гармонию, контрапункт, фугу и не пренебрегать генерал-басом, композицией и оркестровкой. Умение импровизировать в стиле предполагает знание этого стиля, поэтому умение анализировать музыкальные произведения различных эпох, знание их особенностей, безусловно, необходимо в импровизации.

Так как во время процесса импровизации исполнителю приходится перерабатывать огромный объем информации, то, несомненно, большое

⁷ Dupré M. Cours complet d'improvisation à l'orgue. Vol. 2: Traité d'improvisation à l'orgue. Paris : Alphonse Leduc, 1926. [Introduction, I].

Список нотной литературы

1. Сборник гимнов Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии на территории России: для голоса с буквенно-цифровым обозначением сопровождения / гл. ред., предисл. А. М. Кулаппи. СПб., 2013.
2. Achtzig Choralvorspiele Deutscher Meister des 17. und 18. Leipzig : C. F. Peters, 1937.
3. *Bach J. S.* Die geistlichen Lieder und Ariens aus Schemellis Gesangbuch. BWV 439–507. Leipzig : Edition Breitkopf, 1987.
4. *Bach J. S.* Organ Works. Kassel : Bärenreiter Urtext, 1999.
5. *Brahms J.* Werke für Orgel / ed. George S. Bozarth. Munich : G. Henle Verlag, 2017.
6. *Buxtehude D.* The Collected Works. Vol. 15A / ed. Micael Belotti. New York : Norton, 1998.
7. *Dupré M.* Cours complet d'improvisation à l'orgue. Vol. 1: Exercices préparatoires à l'improvisation libre. Paris : Alphonse Leduc, 1962.
8. *Dupré M.* Sixteen Chorales "Le tombeau de titelouze". Op. 38 № 9. New York : H. W. Gray, 1950.
9. *Golombek D.* Begleitsätze und Choralvorspiele — zu ausgewählten Melodien des Evangelischen Gesangbuchs. Heft 1. Munich : Strube Edition, 1996.
10. *Handel G. F.* Continuo playing according to Handel. His figured bass exercises with a commentary by David Ledbetter. London : Oxford University Press, 1990.
11. *Kauffmann G. F.* Harmonische Seelenlust. Präludien über die bekanntesten Chorallieder für Orgel. Basel : Bärenreiter BA, 1967.
12. *Kirchhoff G.* L'A.B.C. Musical. СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2004.
13. *Krebs J. L.* Orgelwerke. Leipzig : C.F. Peters, 1948.
14. *Mendelssohn F.* Orgelsonaten. Op. 65. München : G. Henle Verlag, 1976.
15. *Muffat G.* Apparatus musico+organisticus. München : Doblinger, 1982.
16. *Oortmerssen J. van.* A guide to Duo and Trio playing. Studies in historical fingering and pedaling for the organ. Holland : Boeyenga-Sneek, 1986.
17. *Pachelbel J.* Selected Organ Works. Band I. Kassel : Bärenreiter, 1975.
18. *Pachelbel J.* Selected Organ Works. Band IV. Kassel : Bärenreiter, 1970.
19. *Pachelbel J.* Selected Organ Works. Band VII. Kassel : Bärenreiter, 1982.
20. *Scheidemann H.* Orgelwerke. Band 3. Kassel : Bärenreiter, 1971.
21. *Scheidt S.* Tabulatura nova / ed. by H. Vogel. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1998.
22. *Sweelinck J. P.* Ausgewählte werke für orgel und clavier. Leipzig : C. F. Peters, 1939.

Список основной литературы

1. *Асафьев Б. В.* Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2. Изд. 2-е. Л., 1971.
2. *Воинова М. В.* Органная музыка второй половины XX века. М., 2017.
3. *Гладышева О. О.* Теория и методика обучения композиции и импровизации : учебное пособие по предметам «Теория и методика музыкального воспитания», «Гармония», «Сольфеджио». М., 2010.
4. *Грачева Л. В.* Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. СПб., 2004.
5. *Друскин М. С.* Клавирная музыка : в 2 т. СПб., 2007.
6. *Друскин М. С.* О риторических приемах в музыке И. С. Баха. СПб., 1999.
7. *Захарова О. И.* Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
8. Из истории мировой органной культуры XVI–XX веков : учебное пособие. М., 2008.
9. Искусство импровизации : рабочая программа дисциплины / авт.-сост. С. М. Мальцев. СПб., 2016.
10. *Казачков Б. С.* Об органных прелюдиях и фугах И. С. Баха. К возможной их типологии (этюды) : методическое пособие для студентов музыкальных учебных заведений. СПб., 2013.
11. *Корегян Т. С., Москва Ю. В., Холопов Ю. Н.* Григорианский хорал. М., 2008.
12. *Леннурм Х. Л.* История органа и органной музыки. Казань, 1999.
13. *Майстер Х.* Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И. С. Баха. М., 2009.
14. *Мальцев С. М.* О психологии музыкальной импровизации. М., 1991.
15. *Мальцев С. М., Шевченко Г. А.* Опыт обучения детей гармонии и импровизации : методическая разработка. Петрозаводск, 1984.
16. *Милка А. П.* Полифония. Учебник для музыкальных вузов. Ч. I, II. СПб., 2016.
17. *Носина В. Б.* Символика музыки И.С. Баха. М., 2009.
18. *Регер М.* К учению о модуляции. СПб., 2009.
19. *Сапонов М. А.* Искусство импровизации. Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. М. : Музыка, 1982.
20. *Тюлин Ю. Н.* Учение о гармонии. 3-е изд., испр. и доп. М., 1966.
21. *Холопова В. Н.* Формы музыкальных произведений : учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб., 2001.
22. *Швейцер А.* Иоганн Себастьян Бах. М., 2002.
23. *Южак К. И.* Практическое пособие к написанию и анализу фуги. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2004.

Список дополнительной литературы

1. *Адорно Т. В.* Эстетическая теория. М., 2001.
2. *Берченко Р. Э.* В поисках утраченного смысла: Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном клавире». М., 2005.
3. *Бальтазар Г., Барт К., Кюнг Г.* Богословие и музыка. Три речи о Моцарте. М., 2006.
4. *Глейтман Г., Райсберг Д.* Основы психологии. СПб., 2001.
5. Органная школа Петербургской консерватории / сост. Е. В. Гончарова, Ю. Н. Семёнов. СПб., 2011.
6. Музыка и проповедь. К интерпретации наследия И. С. Баха : материалы научной конференции / ред.-сост. М. В. Воинова. М., 2006.
7. Музыкальная энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М., 1973–1982.
8. *Носина В. Б.* О символике «Французских сюит» И. С. Баха. М., 2009.
9. Психология памяти : хрестоматия. М., 2000.
10. Теория фуги : сборник научных трудов / сост. А. П. Милка. Л., 1986.
11. *Уилкинсон-Диксон Э.* История христианской музыки. СПб., 2001.
12. *Форкель И.* О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1974.
13. *Яворский Б. Л.* Сюиты Баха для клавира. М., 2009.
14. *Bach C. Ph. E.* Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1978.
15. *Chailley J.* Les chorals pour orgue de J. S. Bach. Paris : Alphonse Leduc, 1974.
16. *Davidsson H.* Mattias Weckmann: the interpretation of his organ music. Stockholm : Carl Gehrman's Musik förlag, 1991.
17. *Dupré M.* Méthode d'orgue. Paris : Alphonse Leduc, [1913].
18. *Faulkner Q.* The Registration of J. S. Bach's Organ Works. North Carolina : Wayne Leupold Editions, 1992.
19. *Forsblom E.* Mimesis. Bachin urkuteosten affekti-ilmaisua etsimässä. Helsinki : Sibelius-akatemia, 1994.
20. *Koch H.* Musikalisches Lexikon. Kassel : Bärenreiter Verlag, 1863.
21. Luther's works. Vol. 53: Liturgy and Hymns. Philadelphia : Fortress Press, 1965.
22. *Mattheson J.* Der Vollkommene Capellmeister. Michigan : UMI Research Press, 1981.
23. *Oortmerssen J. van.* Organ technique. Göteborg : GOArt Publications, 2002.
24. *Ritchie G., Strauffer G.* Organ technique Modern and Early. New Jersey : Englewood Cliffs ; Prentice-Hall, 1992.
25. *Wolff C.* Johann Sebastian Bach. The learned musician. New York : Oxford University Press, 2002.

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

1. Последовательные занятия по совершенствованию техники органиста (рекомендованная литература из разделов «Нотная литература», «Дополнительная литература»).
2. Анализ хоральных обработок Д. Букстехуде, Г. Бёма, И. Г. Шейдемана, И. С. Баха.
3. Активное слушание с нотами хоральных партит. Разбор формы, внимание к разделам (склад фактуры, особенности развития, варианты регистровки и др.).
4. Введение кратких, но емких графических изображений формы импровизируемой пьесы с возможным указанием кульминаций, ключевых модуляций, секвенций и др.).
5. Активное слушание программы по специальному органу с расширением круга произведений, включенных в нее композиторов.
6. Регулярные индивидуальные занятия по импровизации в рамках освоения обязательных требований.
7. Составление списка вопросов преподавателю, касающихся обязательных заданий.

Перечень примерных творческих заданий для самостоятельной работы

7-й семестр

- совершенствование умения гармонизации хорала в разных техниках, с проведением темы в разных голосах хорала последовательно.
- совершенствование имитационной техники (трехголосие) с использованием в качестве темы тематизма различных хоральных обработок, григорианские темы, национальные мелодии, известные классические темы.
- импровизировать простые прелюдии в простой трехчастной форме с использованием основных барочных фигур (можно ориентироваться в том числе на произведения И. Пахельбеля).
- повторение ранее изученных цифровок по гармонии, модуляций в тональности различной степени родства, секвенций.
- повторение заданий по полифонии, имеющих отношение к построению фуги.

8-й семестр

- тщательное изучение прелюдий и токкат северо-немецких композиторов, с целью использования определенных фигураций.
- использование учебника Ж. ван Оортмерссена «Duo and Trio playing» для ознакомления с разнообразием мелодического развития в барочной музыке.
- углубление в риторические приемы и фигуры музыки эпохи барокко.
- освоение практики переложения для органа произведений, написанных для разных составов инструментов. Изучение органических транскрипций разных композиторов (активное слушание с нотами).
- ознакомление с произведениями немецкой и французской романтики (органные сонаты и симфонии) с целью выявления закономерностей мелодического и гармонического развития, отличительных черт, особенностей склада и фактуры. Фиксирование и анализ полученной информации с последующим ее применением в процессе собственного процесса импровизации.

9-й семестр

- углубление в свободную импровизацию с использованием интернет-ресурсов (видео и аудиофайлы органистов-импровизаторов), с фиксированием внимания на регистровке и умении владеть

Примерные вопросы для зачета

7-й семестр

1. Хоральная партита:
гармонизация хорала
2. Два задания на выбор:
дуэт
колорированный *cantus firmus* (на выбор: Soprano, Alt, Tenor)
трехголосное проведение хорала *manualiter* с использованием имитационной техники (все строфы)
четыреголосное *Fugato* (с педалью)
3. Свободная импровизация на заданную тему

8-й семестр

1. Три части Хоральной партиты
2. Прелюдия в северо-немецком стиле
3. Токката в свободном стиле
4. Кантиленная пьеса в свободном стиле

9-й семестр

1. Хоральная партита с обязательной фугой в финале
2. Северо-немецкая прелюдия или пассакалия
3. Органная соната (симфония) или фантазия на заданную тему или текст

Искусство импровизации

Учебная программа дисциплины

Автор-составитель

М. М. ВЯЙЗЯ

Оригинал-макет

Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 01.07.2022

Формат 60 × 90 $\frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 2,5. Печать цифровая. Тираж 30 экз. Заказ № 14002-7

Отпечатано в типографии «Скифия-принт»

197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 10, литер 3, пом. 32-Н