

opera musicologica

Научный журнал
Санкт-Петербургской
консерватории

Scholarly Journal
of Saint Petersburg
Conservatory

выходит 4 раза в год

Учредитель и издатель:

Санкт-Петербургская
государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Редакционная коллегия:

Н. А. Брагинская, главный редактор
(канд. иск., доцент СПбГК)
А. В. Денисов, заместитель главного редактора
(доктор иск., профессор СПбГК и РГПУ)
Н. Ю. Афонина (канд. иск., профессор СПбГК)
Т. В. Букина (доктор культурологии,
доцент АРБ)
Г. Гриффитс (почетный научный сотрудник
Лондонского городского ун-та)
З. М. Гусейнова (доктор иск., профессор СПбГК)
Н. И. Дегтярева (доктор иск., профессор СПбГК)
Л. Г. Ковнацкая (доктор иск., вед. науч. сотр.
РИИИ, профессор СПбГК)
Г. В. Лобкова (канд. иск., доцент СПбГК)
Э. В. Махрова (доктор культурологии,
профессор АРБ)
Л. В. Никифорова (доктор культурологии,
профессор АРБ и РГПУ)
Д. Р. Петров (канд. иск., доцент МГК)
А. Е. Радеев (доктор филос. наук, доцент СПбГУ)
Н. М. Савченкова (доктор филос. наук,
доцент СПбГУ)
Е. В. Титова (канд. иск., профессор СПбГК)
Л. В. Шиповалова (доктор филос. наук,
доцент СПбГУ)

Редакция:

Л. П. Махова, ответственный секретарь,
редактор
О. И. Баранова, редактор английских текстов
Ю. Л. Ногарева, верстка
Е. М. Юпалайнен, секретарь

Адрес редакции:

190068 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2А
Тел: +7 (812) 644-99-88 (103)
E-mail: opera_musicologica@conservatory.ru
Официальный сайт:
www.conservatory.ru/opera_musicologica

Консультативный совет:

Л. О. Акопян (доктор иск., вед. науч. сотр. ГИИ)
Д. Бауманн (генеральный секретарь IMS)
Л. Ботстайн (президент Бард-колледжа,
гл. ред. журнала *Musical Quarterly*)
Б. М. Гаспаров (доктор филол. наук, профессор
Колумбийского ун-та)
Н. Н. Гилярова (канд. иск., профессор МГК)
Е. Н. Дулова (доктор иск., профессор
Белорусской гос. академии музыки)
Т. Зеебас (профессор Инсбрукского ун-та)
Е. С. Зинькевич (доктор иск., профессор
Национальной муз. академии Украины)
Л. В. Кириллина (доктор иск., профессор МГК)
А. И. Климовицкий (доктор иск., профессор
СПбГК, гл. науч. сотр. РИИИ)
Т. С. Кюрегян (доктор иск., профессор МГК)
М. Мюрата (профессор Калифорнийского ун-та,
Ирвин)
А. Ф. Некрылова (канд. иск., науч. сотр. ИРЛИ
(Пушкинский Дом) РАН)
К. Оджа (профессор Гарвардского ун-та)
Д. Редепеннинг (профессор Гейдельбергского
ун-та)
Э. Розанд (профессор Йельского ун-та)
С. И. Савенко (доктор иск., профессор МГК)
М. А. Сапонов (доктор иск., профессор МГК)
Е. М. Царева (доктор иск., профессор МГК)
С. В. Шип (доктор иск., профессор Одесской
национальной муз. академии)
А. Б. Шнитке (канд. иск., профессор СПбГК)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-37816 от 19 октября 2009 г.

Подписной индекс в каталоге «Подписные издания»
ФГУП «Почта России» П6983

Журнал OPERA MUSICOLOGICA входит в Перечень
рекомендованных ВАК российских рецензируемых
научных журналов

*Материалы, опубликованные в журнале, не могут
быть воспроизведены, полностью или частично,
в какой-либо форме (электронной или печатной)
без письменного разрешения редакции.*

*Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов материалов.*

Содержание

Статьи

Вероника Ильюшкина
«Опера Нищего»: жанровая природа
и концепция 6

Элла Махрова
Музыкальный театр: терминологический
экскурс 20

Антонина Александрова
Нотация: вопросы типологии в контексте
исторического развития 32

Евгения Редькова
Из истории первых экспедиций
Этнографического кабинета
Ленинградской консерватории 43

Татьяна Зайцева
Похвала балакиревской библиотеке 56

Документы

Марина Михеева
Рукопись «Антара» Н. А. Римского-
Корсакова из библиотеки
В. И. Сафонова 68

Рецензии

Е. А. Ручьевская: публикации
продолжаются
Юрий Васильев 76

Рейн Лаул. 17 этюдов о музыке Бетховена
Елена Романова 83

Сведения об авторах 87

Информация для авторов 91

Quarterly

Founder and Publisher:

Saint Petersburg Rimsky-Korsakov
State Conservatory

Editorial Board:

Natalia Braginskaya, Editor-in-Chief
(PhD, Assoc. Prof., SPb Conservatory)
Andrew Denisov, Deputy Editor-in-Chief (Doctor
of Art History, Prof., SPb Conservatory, Herzen
University)
Nina Afonina (PhD, Prof., SPb Conservatory)
Tatiana Bukina (Doctor of Cultural Studies,
Assoc. Prof., Vaganova Ballet Academy)
Natalia Degtyareva (Doctor of Art History,
Prof., SPb Conservatory)
Zivar Gousseinova (Doctor of Art History,
Prof., SPb Conservatory)
Graham Griffiths (PhD, Honorary Research Fellow,
Musicology, City, University of London)
Liudmila Kovnatskaya (Doctor of Art History,
Leading Research Fellow, Russian Institute
of the History of the Arts; Prof., SPb Conservatory)
Galina Lobkova (PhD, Assoc. Prof., SPb
Conservatory)
Ella Makhrova (Doctor of Cultural Studies,
Prof., Vaganova Ballet Academy)
Larissa Nikiforova (Doctor of Cultural Studies,
Prof., Vaganova Ballet Academy, Herzen University)
Daniil Petrov (PhD, Assoc. Prof., Moscow
Conservatory)
Artem Radeev (Doctor of Philosophy,
Assoc. Prof., SPb University)
Nina Savchenkova (Doctor of Philosophy,
Assoc. Prof., SPb University)
Lada Shipovalova (Doctor of Philosophy,
Assoc. Prof., SPb University)
Elena Titova (PhD, Prof., SPb Conservatory)

Editors:

Liudmila Makhova, Managing Secretary, Editor
Julia Nogareva, Layout
Olga Baranova, Editor of English texts
Ekaterina Iupalainen, Secretary

2A Glinki street, St. Petersburg 190068, Russia
Tel.: +7 (812) 644-99-88 (103)
E-mail: opera_musicologica@conservatory.ru
Official site: www.conservatory.ru/opera_musicologica

Advisory Board:

Dorothea Baumann (Secretary General, IMS)
Leon Botstein (President of Bard College, USA;
Editor-in-chief, The Musical Quarterly)
Catherine Doulova (Doctor of Art History,
Prof., Belarusian State Academy of Music)
Boris Gasparov (Doctor of Philology,
Prof., Columbia University)
Natalia Ghilyarova (PhD, Prof., Moscow Conservatory)
Levon Hakobian (Doctor of Art History, Leading
Research Fellow, State Institute for Art Studies,
Moscow)
Larissa Kirillina (Doctor of Art History,
Prof., Moscow Conservatory)
Arkady Klimovitsky (Doctor of Art History, Prof.,
SPb Conservatory; Chief Research Fellow, Russian
Institute of the History of the Arts)
Tatyana Kyuregyan (Doctor of Art History,
Prof., Moscow Conservatory)
Margaret Murata (Prof., University of California,
Irvine)
Anna Nekrylova (PhD, Research Fellow, Institute
of Russian Literature of the Russian Academy
of Sciences)
Carol J. Oja (Prof., Harvard University)
Dorothea Redepenning (Prof., Heidelberg
University)
Ellen Rosand (Prof. Emeritus, Yale University)
Mikhail Saponov (Doctor of Art History,
Prof., Moscow Conservatory)
Svetlana Savenko (Doctor of Art History,
Prof., Moscow Conservatory)
Ada Schmitke (PhD, Prof., SPb Conservatory)
Tilman Seebass (Prof. Emeritus, University
of Innsbruck)
Sergiy Ship (Doctor of Art History, Prof., Odessa
National Academy of Music)
Ekaterina Tsareva (Doctor of Art History,
Prof., Moscow Conservatory)
Elena Zinkevych (Doctor of Art History, Prof.,
Ukrainian National Academy of Music)

Registered in the Federal Supervision Agency
for Information Technologies and Communications
Registrarion certificate PI F577-37816 of 19th October,
2009

*The published materials or any part of it cannot
be reproduced in printed or electronic form without
the permission of the publisher.*

Contents

Articles

Veronica Ilyushkina
“The Beggar’s Opera”: the Genre Specifics
and the Concept 6

Ella Makhrova
Music Theatre: Terminology Aspect 20

Antonina Aleksandrova
Notation: Typology in the Context
of Historical Development 32

Evgenia Redkova
To History of the First Expeditions
of the Ethnographic Laboratory
of the Leningrad Conservatory 43

Tatiana Zaytseva
In Praise of Balakirev Library 56

Documents

Marina Mikheeva
The Manuscript of Nikolay Rimsky-
Korsakov’s “Antar” from the Library
of Vasily Safonov 68

Reviews

E. A. Ruchievskaya: Publications
to Be Continued
Yuriy Vasilyev 76

Rein Laul. 17 Studies on Beethoven Music
Elena Romanova 83

Contributors to this issue 87

Directions to contributors 91

Александрова, Антонина Сергеевна

ORCID: 0000-0002-7089-093X

SPIN-код: 8604-9810

Аспирантка кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

190000 Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2 А

Antonina S. Aleksandrova

ORCID: 0000-0002-7089-093X

SPIN-code: 8604-9810

Postgraduate student at the Theory of Music Department at the Saint Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory.

2A Glinki str., St. Petersburg 190000, Russia

*Нотация: вопросы типологии
в контексте исторического
развития*

Статья посвящена рассмотрению нотации как сложного культурно-исторического явления, возникшего в процессе развития музыкального искусства. Анализ ряда определений этого понятия дает представление о широком поле функциональных возможностей существующей системы музыкальной письменности. История нотации представлена как векторно направленный процесс. Статья также содержит предложение по типизации исторических форм нотации, произведенной по графологическому принципу.

Ключевые слова: *нотация, исторические формы нотации, типизация, безлинейные и линейные системы.*

УДК 781
ББК 85.313

*Notation: Typology in the Context
of Historical Development*

The article considers the problems of notation as a complex cultural and historic phenomenon that has appeared in the musical art. The analysis of a number of definitions gives an idea of a wide field of functional opportunities of the existing system of music writing. The history of notation is shown as a vector-directed process. The article contains some suggestions on the graphology-based categorization of historic notation forms.

Keywords: *notation, historical forms of notation, categorization, nonlinear and linear notation systems.*

DOI: 10.26156/OM.2019.41.3.003

Антонина Александрова

Нотация: вопросы типологии в контексте исторического развития

Музыкальная нотация является одним из тех явлений современной музыкальной культуры, которые требуют глубокого и детального изучения. Музыкальная практика XX века вывела нотный текст на новый уровень, превратив его из средства фиксации музыкального звучания в действенное средство художественной выразительности. Изменилась форма функционирования нотного текста, в результате он подчас сам по себе становится объектом композиторского творчества — как равноправный в ряду других средств музыкальной выразительности элемент, так (в отдельных случаях) и единственный. Последний составил область «нотации без музыки»¹, которая стала явным свидетельством и радикальным проявлением эмансипации нотации в рамках музыкального творчества.

На сегодняшний день очевидна необходимость в поиске средств постижения фундаментальных основ нотации, ее функциональных и выразительных возможностей, а также в разработке соответствующего аналитического аппарата, что представляется реальным лишь в контексте всего культурно-исторического пути развития нотации. Рассмотрение различных ее типов, возникавших в истории музыки вследствие тех или иных обуславливающих их появление процессов, установка причинно-следственных и контекстных связей дают возможность осознания существующей

¹ Определение В. Екимовского [Екимовский 1997, 113].

формы нотации не как *суммы* каких-либо графических элементов, но как их *системы*.

Целесообразно начать с аналитического сравнения ряда определений нотации. Приведем формулировки, которые отражают общие исследовательские тенденции в данной области и являются наиболее емкими и интересными с точки зрения интерпретации понятия.

Итак, нотация (лат. *notatio*, ит. *notazione*, *semiografia*, франц. *notation*, *semiografie*, нем. *Notation*, *Notenschrift*) — это:

- «система графических знаков, применяемых для записи музыки, а также сама запись музыки» [Вахромеев 1976, 1023];
- «визуальный аналог музыкального звучания, или запись слышимого или воображаемого, или ряд визуальных указаний для исполнителей» [Bent 1980, 333];
- «совокупность графических и словесных обозначений, используемых для записи и исполнения музыки; средство для закрепления композиции» [Нотация 2002];
- «знаковая система фиксации музыки, позволяющая с помощью графических элементов передавать музыкальную информацию на расстоянии и сохранять ее во времени» [Дьяконов 1990];
- «в широком смысле <...> искусство графического выражения, т. е. выражения музыки в каких-либо условных письменных знаках, иными словами, это — способ воплощения элементов музыкальной речи в графике, т. е. в тех или иных „изображаемых“ путем их „начертания“ условных письменных знаков, выражающих с той или иной степенью точности как те звуки, из которых состоит изложенная письменно музыка, так и то, как она должна быть исполняема» [Ренчицкий 1940, 83].

Из приведенных определений видно, что нотация — сложное культурно-историческое явление музыкального искусства — обладает широким полем функциональных возможностей, будучи расценена как визуальный аналог музыкального звучания, как исторический документ, как сфера фиксации творческих замыслов, как средство определенного рода материализации их, а также как сам нотный текст и как область потенциальных инновационных творческих решений непосредственно в рамках графической системы.

Современное нотное письмо складывалось на протяжении многих столетий. Оно сформировалось благодаря интенсивному творческому поиску практикующих музыкантов прошедших эпох и стало неотъемлемой

частью величайшего культурного наследия, оставленного нам и всем последующим поколениям. Благодаря многовековому творческому «сотрудничеству» целого ряда выдающихся музыкальных деятелей мы имеем развернутую многосоставную систему, своего рода *lingua unica*², на котором музыканты запечатлевают свои творения, подобно посланиям, с тем, чтобы их художественные тексты были должным образом прочитаны и поняты. Таким образом осуществляется непрерывный диалог между Композитором и Интерпретатором, в котором нотное письмо служит сохранению и воплощению творческих замыслов, рассчитанных на последующее воспроизведение в исполнении, аналитическую работу или критический отклик.

Феномен музыкальной письменности — нотация — возникает в истории музыки на определенном этапе ее развития, когда появляется необходимость фиксации музыкального звучания. По мере осознания тех или иных потребностей в письменном отображении музыки формируются импульсы для развития нотации, определяющие ее конкретные формы и методы. Последние непосредственно связаны с той ролью, которая отводится письменной фиксации текста в конкретном культурно-историческом контексте.

Любая письменность возникает как итог определенного этапа в истории, обобщая основные достижения в той или иной области деятельности человека. В этом смысле нотация в своей конкретной исторической форме является отражением особенностей музыкального мышления эпохи, к которой она принадлежит. Таким образом, нотация как таковая является важнейшим историческим документом культуры, заключающим в себе колоссальный объем информации о музыкально-исторических процессах, характеризующих мировоззрение композитора или целой эпохи.

На основании аналитического рассмотрения различных систем нотации в истории музыки можно заключить, что музыкальная письменность с самого момента ее возникновения и до настоящего времени развивается как векторно направленный процесс. Столь же очевидно, что для современного человека нормой профессионального мышления является традиционная ното-линейная система³, и такое положение вещей имеет прочные обоснования — как в историческом срезе, так и в объективной природе. В связи с этим возникает предложение по типизации, которую

² Данное метафорическое определение заимствовано автором настоящей работы из романа Г. Гессе «Игра в бисер» [Гессе 2002].

³ Подробнее см.: [Александрова-Старухина 2003, 6–31; Александрова-Старухина 2008].

представляется целесообразным произвести по графологическому принципу. Итак, все исторические формы нотации мы предлагаем разделить на два основных типа — *системы безлинейные* и *линейные*.

В рамках предложенной типизации конкретные исторические разновидности систем нотации классифицируются по типу соотношения музыкального звучания со способом его запечатления и, таким образом, появляется возможность оценить меру совершенства нотации как графологической системы.

Заметим также, что границы в предложенной типизации не являются хронологическими — различные системы нотации часто существуют параллельно. Кроме того, в истории нотации возникали особые формы, связанные с нуждами той или иной музыкальной традиции. К таким формам относятся, например, разнообразные виды табулатуры, использовавшиеся для записи сольной инструментальной музыки XIV–XVIII веков.

Особое место в истории нотации занимает наиболее ранняя форма отображения музыки — хейрономия. По сути — это «искусство наглядного в буквальном смысле этого слова воспроизведения (не только движениями рук, но и всего корпуса) характера и хода развертывания мелоса» [Грубер 1941, 537]. Как видно, хейрономия не была письменной системой, ее символы сохранились лишь в художественных изображениях, содержащих соответствующие рисунки. Таким образом, она является бесписьменной мнемонической системой.

По мере необходимости в фиксации музыкального материала возникают письменные формы нотации, также относящиеся к типу безлинейных систем. Среди них — пиктографические, идеографические, экфонетические, позже буквенные и невменные. Здесь возникает возможность детализации в классификации. На начальном этапе музыкальная письменность интерпретирует уже имеющиеся системы, сложившиеся в рамках письменности словесной. Так появляются буквенные системы нотации, которые мы отнесем к *первому виду безлинейных систем нотации*. К *формам нотации второго вида*, соответственно, относятся те, что в основе своей имеют свод графических символов специфического происхождения, то есть непосредственно возникших как средство фиксации музыкального звучания и не имевших ранее иного назначения. Таково, например, западноевропейское невменное письмо и древнерусская крюковая нотация. В известном смысле они являются мнемоническими системами, что объясняет малую степень точности фиксации звучания. В связи с необходимостью преодоления указанного обстоятельства в недрах невменного письма зародились и реализовались предпосылки для

перехода к последующему типу через возникновение важнейшего графического принципа фиксации музыкального звучания — линейного.

Линия, проведенная как некая звуковысотная координата в рукописи 986 года в монастыре Корби, обозначила принципиальный переход к *типу линейных систем нотации*. Р. И. Грубер подчеркивает эпохальность данного события, называя его «величайшим в истории материальной музыкальной культуры переворотом» [Грубер 1941, 535]. Значительным этапом в истории становления линейных систем нотации явилась деятельность выдающегося музыканта и теоретика Гвидо Аретинского (991/992 — после 1033). Он ввел в употребление т. н. четырехлинейную систему в рамках невменной нотации. Однако, учитывая характер функционирования данных четырех линий, представляется необходимым внести поправку в традиционную интерпретацию линейной системы Гвидо Аретинского: поскольку высотное значение линий было постоянным и для каждого конкретного случая использовалась одна из двух четырехлинейных комбинаций из суммы пяти возможных линий, указанную систему вполне можно считать пятилинейной; ее традиционная трактовка как четырехлинейной строится на элементарном визуальном облике⁴. Определим форму невменной письменности, снабженную звуковысотными линиями, *первым видом линейных систем нотации*.

Ко *второму виду линейных систем нотации* отнесем те исторические разновидности, которые используют специфические графические символы — ноты в первоначальном понимании — для обозначения звуковысотности и ритма. Среди них — т. н. квадратная или римская нотация⁵, появившаяся во второй половине XII века во Франции и получившая свое название от квадратной формы нот⁶. Она использовала четыре линии, высотное значение которых устанавливалось соответствующими ключами.

Проблемы отображения метроритмической стороны решила мензуральная нотация, распространившаяся в Европе в XIII–XVI веках и имевшая две разновидности, получившие соответственно названия белой и черной мензуральной нотации. В дальнейшем практика объединила

⁴ Идея трактовки системы Гвидо Аретинского как пятилинейной была впервые изложена автором в содержании дипломной работы, см.: [Александрова-Старухина 2003, 13], а затем закреплена в ряде последующих публикаций, в том числе см.: [Александрова-Старухина 2008, 208].

⁵ *Nota quadrata* или *nota romana*.

⁶ В некоторых источниках — романская; наряду с германской (готической), отличавшейся ромбовидным начертанием нот. *Nota quadrata* использовалась, в основном, для записи григорианского хорала, поэтому во многих источниках она также называется хоральной нотацией.

знаки обеих разновидностей в единую систему. Дифференцированность в начертании знаков данного этапа в истории музыки позволяет говорить о возникновении в XVI века феномена ноты в современном понимании — как графического символа на нотоносце, в котором содержится информация о высотном положении звука и *одновременно* о его длительности. Музыкальная практика Италии XVI века подарила миру решение проблемы, являвшейся ведущей и определившей пути развития и методы реформирования на протяжении многих столетий.

Здесь начинается период развития традиционной ното-линейной системы, которую мы определяем как *третий вид линейных систем нотации*⁷. Традиционная ното-линейная система сложилась как результат векторно направленного пути развития, точкой отсчета для которого можно считать саму идею фиксации музыкального звучания. Постоянный отбор средств на протяжении всей истории нотации определил ее синтетическую природу и, как следствие, принципиальную многосоставность. По мысли П. Н. Ренчицкого, «наше общепринятое современное нотное в тесном смысле письмо явилось результатом сотрудничества в течение многих веков целого ряда выдающихся умов и талантов» [Ренчицкий 1940, 86].

Проблема синтетичности имеющейся системы нотации отражена во многих трудах отечественных и зарубежных музыковедов. В том числе, в рамках зарубежного музыкознания для ее определения часто употребляется слово «*hybrid*». Приведем ряд примеров. Некоторые из существующих в рамках традиционной ното-линейной системы графических символов как, например, мордент и группетто, по начертанию и характеру функционирования напоминают элементы более ранней — невменной нотации. Об этом говорит визуальная ассоциативность указанных знаков с их звуковыми аналогами, а также тот факт, что в музыкальном тексте они играют роль зашифрованных мелодических оборотов, таким образом сохраняя за собой принципиально мнемоническую функцию. Возможны также некоторые ассоциации со знаками хейрономии. Так, например, лига, пришедшая в общее употребление из музыки для струнных инструментов, где она указывает на исполнение группы нот на одном движении смычка, в рамках музыки для других инструментов ассоциируется с плавным движением (или жестом) как таковым. А знак ферматы по своему начертанию ассоциируется с дирижерским жестом, в котором

⁷ О процессе обогащения традиционной ното-линейной системы см.: [Корыхалова 2000].

замирает рука, концентрируя внимание на конкретном музыкальном элементе, будь то звук или пауза.

Традиционная ното-линейная система остается осознанной нормой музыкального мышления до нынешних дней. Однако музыкальная практика прошедшего столетия породила новые музыкальные реалии, которые потребовали новых решений и в области нотации. Дальнейшее развитие истории нотации протекает по двум основным направлениям — преобразования традиционной ното-линейной системы и альтернативные предложения, предполагающие решительный отказ от нее. При этом можно наблюдать как тенденцию сохранения типа линейных систем нотации, так в отдельных случаях и отхода от него.

Процесс обогащения традиционной ното-линейной системы можно считать естественным и обусловленным как ее природой, так и закономерностями исторического развития. Этот процесс сопряжен, с одной стороны, с расширением арсенала средств, а с другой — с использованием имеющихся графических символов в новом, расширенном значении. Значительные импульсы для этого дает новая музыкальная палитра, включающая в себя микрохроматику, технику кластеров, использование приемов игры на фортепиано за пределами клавиатуры и т. д.

Как было отмечено выше, традиционная ното-линейная система последовательно развивалась на протяжении столетий в сторону максимальной точности в отображении музыкального звучания. Вследствие этого она обладает большой степенью фиксированности. Таким образом, в контексте современной музыкальной практики она обнаруживает известную ограниченность возможностей, если речь идет о записи импровизационных элементов, в частности, связанных с алеаторикой. Последняя в свою очередь значительно обогатила визуальные формы нотной фиксации.

Наиболее существенные предложения в области расширения границ графического облика нотации дает живая художественная практика, которая создает образцы, далеко выходящие за рамки традиции. Одним из таких явлений представляется т. н. «музыкальная графика»⁸. Однако при всей новизне она не выходит за рамки музыкального искусства как такового, потому что подобные «записи» создаются композиторами в расчете на «озвучивание» и тем самым сохраняют одну из важнейших функций музыкального текста.

⁸ Автором понятия «музыкальная графика» является Р. Хаубеншток-Ромати; само явление подробно анализирует А. Кёлер в одноименной статье 1987 года. Подробнее см.: [Аронова 2001, 65–68].

Радикальным же проявлением эмансипации нотации в рамках музыкального творчества является «нотация без музыки» — т. е. нотная фиксация, не рассчитанная на звуковое воспроизведение. Таким образом, графическая нотация является той специфической сферой музыкального искусства, которая наиболее близко подводит его к границе с искусством изобразительным, а возможно, и нарушает ее, образуя тем самым новый сплав в истории синтеза искусств⁹ и зачастую формируя разновидность нотации, приближающуюся к ранним образцам рисунков, предшествующих возникновению собственно музыкального письма.

Как видно из исторических источников, по крайней мере, с III тысячелетия до Р. Х. человечество пылливо искало средства отразить живое музыкальное звучание — в жесте, в начертании, в знаке, тщательно отбирая элементы, «проверяя на прочность» целые письменные системы, открывая новые возможности. В многовековых традициях музыкального творчества сложились условия для становления системы нотации, которая, пройдя значительный путь развития, обрела господствующее значение и сохраняет его до нынешних дней.

По мере того, как письменная традиция укреплялась, она все более сама по себе влияла на образ мышления, формируя почву для создания художественных произведений, возможных лишь на основе музыкальной письменности. Нотная запись была осознана как средство сохранения творческих замыслов композитора, рассчитанное на последующие воспроизведения их в исполнении музыкальных произведений. По мысли С. И. Савшинского, нотный текст подобен письму, «которое композитор адресует исполнителю его музыки, рассчитывая на то, что <...> это послание будет внимательно и с пониманием прочитано...» [цит. по: Корыталова 2000, 3]. Однако «прочитать» подобного рода послание, а значит, должным образом его интерпретировать, возможно лишь при условии глубокого понимания языка, на котором оно записано. Плодотворное общение с музыкальным текстом подразумевает не только грамотное восприятие его как системы графических элементов, но и адекватную оценку созданного композитором графического облика музыкального произведения.

В заключение отметим, что предложенный вариант типизации исторических разновидностей нотации может рассматриваться как один из этапов в теоретическом осмыслении феномена музыкальной письменности.

⁹ Подробнее см.: [Александрова-Старухина 2003, 44–50].

Литература

- Александрова-Старухина 2003 — *Александрова-Старухина А. С.* Нотация: вопросы истории и практики: дипломная работа. СПб., 2003. 119 с.
- Александрова-Старухина 2008 — *Александрова-Старухина А. С.* Формирование традиционной нотной системы в истории музыкального творчества: краткий очерк истории нотации // Музыкальное приношение: сборник статей к 125-летию со дня основания Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова / Ред.-сост. М. Серебренников. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2008. С. 199–230.
- Аронова 2001 — *Аронова Е.* Графические образы музыки: культурологический, практический и информационно-технологический взгляды на современную музыкальную нотацию. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001. 232 с.
- Бражников 1972 — *Бражников М. В.* Древнерусская теория музыки. Л.: Искусство, 1972. 422 с.
- Вахромеев 1976 — *Вахромеев В. А.* Нотное письмо // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 3. М.: Советская энциклопедия, 1976. Стб. 1023–1026.
- Гессе 2002 — *Гессе Г.* Игра в бисер: Роман / Пер. с нем. С. Апта. СПб.: Азбука, 2002. 496 с.
- Грубер 1941 — *Грубер Р. И.* История музыкальной культуры: в 2 т. Т. 1, ч. 1: С древнейших времен до конца XVI века. М.; Л.: Музгиз, 1941. 595 с.
- Дьяконов 1990 — *Дьяконов И.* Письмо // Лингвистический энциклопедический словарь / Институт языкознания АН СССР; гл. ред. В. Н. Ярцева М.: Советская энциклопедия, 1990. То же: Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: <http://tapemark.narod.ru/les/375c.html> (дата обращения: 2019.08.20).
- Екимовский 1997 — *Екимовский В. А.* Вперед, к нотации без музыки! // *Ars notandi*. Нотация в меняющемся мире: материалы международной научной конференции. М.: Московская государственная консерватория, 1997. С. 113–124. — (Научные труды Московской государственной консерватории; сб. 17).
- Корыхалова 2000 — *Корыхалова Н. П.* Музыкально-исполнительские термины. СПб.: Композитор, 2000. 272 с.
- Ренчицкий 1940 — *Ренчицкий П. Н.* Пути рационализации музыкальной грамоты. М.; Л.: Государственное музыкальное издательство, 1940. 128 с.
- Bent 1980 — *Bent Ian D., Hiley D., Bent M., Chew G.* Notation // *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*: in 20 vols. Vol. 13 / Ed. by St. Sadie. London: Macmillan Publishers Limited, 1980. P. 333–420.

References

- Aleksandrova-Starukhina A. (2003) Notacija: voprosy istorii i praktiki: diplomnaya rabota [Notation: the issues of history and practice: diploma thesis]. Saint Petersburg. 119 p. In Russian.
- Aleksandrova-Starukhina A. (2008) Formirovanie traditsionnoj noto-linejnoj sistemy v istorii muzykal'nogo tvorchestva: kratkij ocherk istorii notatsii [Generation of conventional staff notation in the history of music creativity: essay]. In: *Muzykal'noe prinoshenie: sbornik*

- statej k 125-letiju so dnja osnovaniya muzykal'nogo kolledzha imeni N. A. Rimskogo-Korsakova [Music offer: collection of articles for the 125th anniversary of the founding of Saint Petersburg Music College named by Rimsky-Korsakov]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo Politekhničeskogo universiteta P. 199–230. In Russian.
- Aronova E. (2001) Graficheskie obrazy muzyki: kul'turologičeskij, praktičeskij i informacionno-tehnologičeskij vzglyady na sovremennuju muzykal'nuyu notatsiyu [Graphic images of music: culturological, practical and information-technological views on the contemporary musical notation]. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo. 232 p.
- Brazhnikov M. (1972) Drevnerusskaya teoriya muzyki [Old Russian theory of music]. Leningrad: Iskusstvo. 422 p. In Russian.
- Vakhromeev V. (1976) Notnoe pi'smo [Musical notation] In: Muzykal'naya entsiklopediya: In 6 vols [Musical encyclopedia: in 6 vol.]. Ed. Yu. V. Keldysh. T. 3. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. Stb. 1023–1026. In Russian.
- Gesse G. (2002) Igra v biser [Game in beads] / Per. s nem. S. Apta. SPb.: Azbuka. 496 p. In Russian.
- Gruber R. (1941) Istoriya muzykal'noj kul'tury: In 2 vols [The history of the musical culture: in 2 vol.]. Vol. 1. Pt. 1: S drevneyshikh vremen do kontsa XVI veka. [From ancient times to the end of the 16th century Gtht]. Moscow; Leningrad: Muzgiz. 595 p. In Russian.
- D'yakonov I. (1990) Pi'smo [Writing]. In: Lingvističeskij entsiklopedičeskij slovar' [Linguistic encyclopedic dictionary]. Institut yazykoznaniya AN SSSR [Institute of learning languages AN USSR]. Ed. V. N. Yartseva. Moscow: Sovetskaja entsiklopediya, 1990. Same: Lingvističeskij entsiklopedičeskij slovar' [Linguistic encyclopedic dictionary]. [Electronic resource]. URL: <http://tapemark.narod.ru/les/375c.html> (accessed 14.03.2019). In Russian.
- Ekimovskij V. (1997) Vperyod, k notatsii bez muzyki! [Forward, to notation without music!]. In: Ars notandi. Notatsiya v menyayushchemsya mire: materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferentsii [Ars notandi. Notation in the changing world: the international scientific conference materials]. Moscow: Moskovskaya gosudarstvennaya konservatoriya, 1997. P. 113–124. In series: Nauchnye trudy Moskovskoj gosudarstvennoj konservatorii [The Moscow state conservatoire scientific works]. Iss. 17. In Russian.
- Korykhalova N. (2000) Muzykal'no-ispolnitel'skiye terminy [Musical-performing terms]. Saint Petersburg: Kompozitor. 272 p. In Russian.
- Renčitskiy P. (1940) Puti ratsionalizatsii muzykal'noj gramoty [The ways of rationalization of musical writing]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe muzykal'noe izdatel'stvo. 128 p. In Russian.
- Bent 1980 — *Bent Ian D., Hiley D., Bent M., Chew G.* Notation // The New Grove Dictionary of Music and Musicians: in 20 vols. Vol. 13. Ed. by St. Sadie. London: Macmillan Publishers Limited. P. 333–420.

Сведения об авторах

Александрова, Антонина Сергеевна окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова как музыковед (2003), в 1999–2016 преподавала теорию музыки в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова. В настоящее время является аспиранткой Санкт-Петербургской консерватории (научный руководитель — профессор Е. В. Титова); тема диссертационного исследования «Современные проблемы нотации: аспекты изучения и практического освоения».

Васильев, Юрий Вячеславович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных. В 1978 году под руководством профессора Е. А. Ручьевской окончил Ленинградскую консерваторию, в 1985 — аспирантуру. В 1987 защитил кандидатскую диссертацию «Становление художественного текста в творчестве П. И. Чайковского (на материале рукописей произведений 1890-х годов)». С 1994 года работает в РАМ имени Гнесиных. Круг основных научных интересов: русская музыка XIX — начала XX столетий, проблемы источниковедения и текстологии.

Зайцева, Татьяна Андреевна — доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Пианистка и музыковед, награждена орденом Милия Балакирева (№ 1), медалью к 300-летию Санкт-Петербурга, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Сфера научных интересов — история петербургской композиторской (М. А. Балакирев, А. К. Лядов, С. М. Ляпунов, С. М. Слонимский)

Contributors to this issue

Antonina S. Aleksandrova graduated from the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory as a musicologist (2003), in 1999–2016 she had been teaching at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov Music College, Department of Music Theory. Currently A. Aleksandrova is a postgraduate student at the St. Petersburg Conservatory doing her thesis under professor Elena V. Titova; the theme of the project is “The contemporary problems of notation: the aspects of research and practical implementation”.

Yuriy V. Vasilyev is an Associate Professor at the Department of Music History at the Gnessins Russian Academy of Music. In 1978 he graduated from the Leningrad Conservatory, where he studied under the supervision of professor Ekaterina A. Ruchievskaya, in 1985 — from the postgraduate program. In 1987 he defended his PhD thesis “The formation of a literary text in the works of P. I. Tchaikovsky (based on the manuscripts of his 1890s’ works)”. Since 1994 he has been working at the Gnessins Russian Academy of Music. His main scientific interests encompass Russian music of the XIX — early XX centuries and the problems of source studies and textology.

Tatiana A. Zaytseva — Doctor of Art History, Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Professor at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. Pianist and musicologist, awarded the Order of Miliy Balakirev (No. 1), a medal to the 300th anniversary of St. Petersburg, a medal of the Order of the Merit for the Motherland of the II degree. Her areas of interest are the history of the Petersburg composer (M. A. Balakirev, A. K. Lyadov, S. M. Lyapunov, S. M. Slonimsky) and the performing school (N. I. Golubovskaya, V. V. Nielsen).

и исполнительской школ (Н. И. Голубовская, В. В. Нильсен). Автор 7 монографий, редактор-составитель 12 сборников научных статей и материалов, которые сложились в серию «Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее». Ее научные работы (всего более 200) неоднократно получали поддержку РГНФ и РФФИ.

Ильюшкина, Вероника Алексеевна — музыковед, переводчик, редактор, выпускница музыковедческого факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (2018). В настоящее время работает над кандидатской диссертацией в аспирантуре Российского института истории искусств под руководством профессора Л. Г. Ковнацкой. Среди научных интересов — культурология, история английской и американской литературы и музыки, история мировой литературы XX века, художественный перевод.

Махрова, Элла Васильевна — кандидат искусствоведения, доктор культурологии, профессор. В 1977 году окончила теоретико-композиторский факультет, в 1983 — аспирантуру Ленинградской консерватории. В 1990 защитила кандидатскую диссертацию, в 1999 — докторскую диссертацию. С 1990 по 2013 год работала в Российском государственном педагогическом институте, в 2008–2013 — заведующая кафедрой художественного образования и музейной педагогики. С 2014 года является заведующей кафедрой философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Член Союза театральных деятелей России. На протяжении многих лет вела активную деятельность в области международного культурного сотрудничества (сотрудничество с фестивалем «Камерная опера в замке Райнсберг», с Международным Вагнеровским союзом,

She is the author of 7 monographs, scientific editor and compiler of 12 collections of scientific articles and materials, which were compiled into the series “Musical Petersburg: Past and Present”. Her published works (more than 200 in total) have repeatedly received support from the Russian Humanitarian Science Foundation and the Russian Foundation for Basic Research.

Veronica A. Ilyushkina is a musicologist, translator and editor. In 2018 she graduated from the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, where she studied at the Department of Musicology. She is currently doing a PhD thesis at the Russian Institute for the History of the Arts under Professor Liudmila Kovnatskaya. Her research interests include cultural studies, the history of English and American literature and music, the history of world literature of 20th century and the literary translation.

Ella V. Makhrova is PhD (Arts), Doctor of Cultural Studies, Professor. In 1955 she graduated from the Faculty of Theory and Composition and in 1983 — postgraduate studies at the Leningrad Conservatory. In 1990 she defended her PhD thesis, in 1999 — doctoral dissertation. From 1990 to 2013 worked at the Russian state pedagogical university, in 2008–2013 — as a head of Department of art education and museum pedagogics. Since 2014 she is the head of Department of philosophy, history and the theory of art at the Vaganova Ballet Academy. Member of the Theatre Union of Russia. For many years she was developing international cultural relations (cooperation with the «Chamber Opera in the Rheinsberg Castle» festival, with the International Wagner union, with Goethe Institute of St. Petersburg). She is also the author of monographic works («Opera theatre in the culture of Germany of the second half of the XX century», 1998; «S. Gaudasinsky,

с Гёте институтом в Санкт-Петербурге). Автор монографических работ («Оперный театр в культуре Германии второй половины XX века», 1998; «С. Гаудасинский. Штрихи к портрету», 2007), статей в научных сборниках и периодике, учебно-методических изданий. Научный руководитель кандидатских и докторских диссертаций. Область научных интересов: музыкальный театр, художественное образование, проблемы развития современной художественной культуры.

Михеева, Марина Владимировна — ведущий специалист по издательской деятельности редакционно-издательского отдела Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 2006 году окончила музыковедческий факультет Санкт-Петербургской консерватории. В 2011 защитила кандидатскую диссертацию «Архив С. В. Рахманинова в Петербурге как источник изучения творчества и биографии композитора» (научный руководитель — Т. З. Сквирская). Сфера научных интересов — источниковедение и текстология; русская музыкальная культура XX века. С 2006 по 2018 год — заведующая сектором редких изданий Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории.

Редькова, Евгения Сергеевна — кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, музыковед, этномузыколог. Участвовала в работе более 25 фольклорных экспедиций в Архангельскую, Вологодскую, Кировскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую области и Сибирь. Сфера научных интересов связана с историей этномузыкологии, источниковедением и текстологией, изучением детского музыкального фольклора, введением образцов традиционной музы-

Strokes to a portrait», 2007), articles in scientific collections and the periodical press, educational and methodical editions, the research supervisor of master's and doctoral dissertations. Areas of her scientific interests: musical theatre, art education, problems of development of modern art and culture.

Marina V. Mikheeva is a Leading Specialist in Publishing at the Editorial and Publishing Department at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory. In 2006 she graduated from the Musicology Faculty of the St. Petersburg Conservatory. In 2011 she defended her PhD thesis on Sergei Rachmaninoff's creative archive in St. Petersburg (under Associate Professor T. Skvirskaya). The sphere of her scientific interests includes textology, Russian musical culture of the 20th century. From 2006 to 2018 Mikheeva worked as Head of the Rare Edition Sector at the Scientific Musical Library at the Saint Petersburg Conservatory.

Evgenia S. Redkova is PhD (Arts), an Associate Professor at the Department of Ethnomusicology at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, musicologist, ethnomusicologist. She participated in and led the research groups of more than 25 folk-ethnographic expeditions to Arkhangelsk, Vologda, Tver, Pskov, Smolensk, Kirov regions, as well as Siberia. The sphere of scientific interests is connected with the history of ethnomusicology and textology, studying of children's musical folklore, introduction of examples of traditional musical culture in education and modern concert practice.

кальной культуры в образование и современную концертную практику. Автор научных и учебно-методических публикаций (более 20); исполнитель и научный руководитель проектов по грантам Российского гуманитарного научного фонда. Принимала участие в подготовке коллективных научных публикаций: «Народная традиционная культура Псковской области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорно-этнографического центра» (2002), «Народная традиционная культура Вологодской области» (2005).

Романова, Елена Викторовна — доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения. Окончила теоретико-композиторский факультет Санкт-Петербургской консерватории в 1994 году как музыковед (класс Р. Г. Лаула). В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию «Классицистские и романтические тенденции в творчестве Роберта Шумана позднего периода (на примере жанра симфонии)». С 1994 года работает на кафедре теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, где преподает сольфеджио, гармонию и анализ музыкальных произведений. Автор научных статей и методических пособий.

Redkova is an author of scientific, educational and methodical publications (more than 20); the performer and the research supervisor of projects supported by the Russian humanitarian scientific fund. She took part in collective monographs, such as “Folk traditional culture of the Pskov region” (2002), “Folk Traditional Culture of the Vologda Region” (2005).

Elena V. Romanova is an Associate Professor, Theory of Music Department, St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory, PhD (Arts). She graduated from the Department of Theory and Composition of the St. Petersburg Conservatory in 1994 as a musicologist (class of R. G. Laul). In 1998, she defended her thesis “Classical and Romantic Trends in the Work of Robert Schumann of the Later Period (using the example of the symphony genre)”. Since 1994 she has been working at the Department of Music Theory at the St. Petersburg Conservatory, where she teaches solfeggio, harmony and analysis of musical works. The author of scientific articles and manuals.

opera musicologica

научный журнал
Санкт-Петербургской консерватории
№ 3 [41], 2019

Подписано в печать 15.09.2019. Формат 70×100 1/16.
Печ. л. 5,8. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У
тел.: 8 (8452) 24-86-33
e-mail: 248633a@mail.ru