

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Б. А. Илларионов
ДВУЛИКИЙ ЯНУС

Г. А. Безуглая
«Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа»
Издательство «Лань», издательство «Планета музыки», 2015. 272 с.

Галина Александровна Безуглая является уникальным специалистом в области взаимодействия музыки и танца — ученым и практиком. За три десятилетия работы в Ленинградском хореографическом училище — Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой она прошла путь от рядового концертмейстера до авторитетного исследователя, методиста и педагога. В 1993 г. она стояла у истоков концертмейстерского образования в Академии; во многом ее усилиями были созданы учебные планы, привлечены необходимые специалисты, сформировалась оригинальная методика обучения. В 1995 г. Г. А. Безуглая создала кафедру концертмейстерского мастерства и музыкального образования Академии, которую она с тех пор бессменно возглавляет. В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию «Особенности импровизационного фортепианного сопровождения урока классического танца», ставшую важной вехой в обосновании теоретических основ искусства концертмейстера в балетном классе и научно закрепившую особенности ленинградской-петербургской школы концертмейстерского мастерства в балете.

После защиты диссертации Безуглая продолжила исследовательские и методические изыскания. При этом никогда не прерывала активную исполнительскую деятельность — в качестве концертмейстера в классах ведущих педагогов, аккомпаниатора репетиций и концертных выступлений воспитанников Академии. Надо сказать, что как исполнителя Безуглую отличает высочайшая профессиональная культура — и музыкальная, и хореографическая. Любая музыка в ее исполнении — присяжных ли балетных сочинителей, композиторов-классиков, собственные Галина Безуглая уподобилась двуликому Янусу: она одновременно смотрит и в ноты, и на танцовщика.

В 2005 г. вышла в свет книга Безуглой «Концертмейстер балета», учебное пособие, адресованное музыкантам, работающим в хореографии. Только что изданный «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа» предназначен для танцовщиков, балетных педагогов и хореографов. Фактически это расширенная, дополненная и уточненная версия учебного пособия того же автора «Анализ танцевальной и балетной музыки» (2009). Однако в новом формате учебное пособие приобрело законченность, цельность и ясность «месседжа» — основной идеи, глобального смысла осваиваемого студентами учебного материала.

«Месседж» же заключается в том, что хореографию создает взаимодействие движения и звука, а не одно лишь движение человеческого тела, которому как-то аккомпанирует какая-то музыка. Этот, казалось бы, очевидный тезис забывается, «замыливается» в профессиональной практике. Танцовщики, педагоги и даже некоторые хореографы-творцы зачастую сводят всё богатство музыки к «квадратному» счету. Музыканты, в свою очередь, пренебрежительно относятся к тому, что и как танцуется под их аккомпанемент. Получается замкнутый круг. Спасти положение может только профессиональная культура и взаимопочтение коллег.

Безуглая учит балетных понимать музыку. Для этого недостаточно несколько лет заниматься на фортепиано и прослушать курс музыкальной литературы. Осознанное отношение к профессии требует теоретических знаний. Безуглая последовательно знакомит читателя с музыкально-теоретической терминологией, раскладывая, объясняя её на понятном танцовщикам языке, на профессионально-«осязаемых» примерах, дает задания на знакомом, близком материале, наглядно показывает сходства и различия музыкального и хореографического восприятия.

Рассуждая о музыкальности танца в связи с проблемой использования «небалетной» музыки хореографами XX в., автор книги делает парадоксальный для музыканта, но абсолютно точный вывод: «Музыкальность танца, трансформируясь в имманентную пластическую музыку, скорее укрепляла в понимании того, что танец способен обладать некой «собственной музыкой», нетождественной музыке как таковой» (с. 170). И далее резюмирует: «Музыкальность, став одной из центральных категорий пластического искусства XX столетия, помогла хореографии <...> увидеть <...>, как в «волшебном зеркале», самое себя. Обращение к музыкальным смыслам позволяло художнику *(имеется в виду хореограф — Б.И.)* рассмотреть в них очищенные от синтетических наслоений чистые смыслы танца» (с. 171).

Особого внимания заслуживает раздел «Танцевальные жанры европейской профессиональной музыки», который явился существенным дополнением к первоначальной версии пособия 2009 г. Во-первых, в данном разделе представлен своеобразный глоссарий музыкально-танцевальных жанров, где в лаконичной, емкой и доступной форме даются определения многочисленным терминам, охватывающим историю европейских танцев и балета от античности до конца XIX века. Во-вторых, автором в анализе генезиса музыкально-танцевальных жанров показано неизменное и равноправное взаимодействие музыкальных и хореографических форм. Таким образом, у обучающегося (читателя) наряду с теоретическими познаниями формируется историческое мировоззрение о генетической природе современного хореографического искусства. В начале раздела «Музыкально-танцевальное взаимодействие и музыкально-хореографический анализ» автор продолжает историческое изложение на примерах творчества выдающихся хореографов конца XIX — XX вв.

В разделах, посвященных музыкальному сопровождению уроков танца, автор, давая массу ценных практических рекомендаций, неизменно подчеркивает от-

ветственность педагога за правильное и всестороннее музыкальное развитие и воспитание учеников.

К заслугам автора книги также следует отнести введение и разработку понятия «музыкальная композиция и драматургия урока классического танца», что соответствует феномену урока, несомненно имеющему, кроме методических задач, и внутреннюю художественную целостность.

Новая книга Галины Александровны Безуглой «Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа» вносит значительный вклад в формирование методической базы балетного образования, является прекрасным практическим пособием для развития профессиональной музыкальной культуры деятелей хореографии. Книга может быть рекомендована для изучения не только студентам соответствующих направлений подготовки, но и всем специалистам балетного театра, танцевального искусства.