

Марина Михайловна Подгузова –
кандидат искусствоведения,
редактор Отдела компьютерных технологий и
информационной безопасности
Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского
(Москва, Россия)
marina.podguzova@gmail.com

Marina M. Podguzova – Ph.D. (Arts),
Editor at the Computer Technology and Information
Security Department of the Moscow
State Tchaikovsky Conservatory
(Moscow, Russia)
marina.podguzova@gmail.com

УДК 787.5

DOI 10.61908/2413-0486.2023.36.4.26-35

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЫ К. А. ЭРДЕЛИ

METHODOLOGICAL AND PERFORMING PRINCIPLES OF SCHOOL OF K. A. ERDELY

Аннотация

Имя К. А. Эрдели является синонимом высочайшего профессионализма в отечественном арфовом искусстве. Блистательная исполнительница, аранжировщик, педагог, она оставила значительное наследие в каждой сфере своего творчества.

Педагогике, как одному из основных направлений своей профессиональной деятельности, Ксения Александровна посвятила семьдесят лет жизни, воспитав значительное число высококлассных музыкантов, с успехом работавших по всему Советскому Союзу.

В публикации впервые предпринята попытка детального анализа методических основ школы К. А. Эрдели, сделан вывод об их синтетической природе. Рассмотрены причины первоначального неприятия арфисткой нового способа игры на инструменте в годы его внедрения в учебный процесс Московской консерватории.

Abstract

The name of K. A. Erdely is a sign of the highest professionalism in the Domestic Harp Art. A brilliant performer, arranger, teacher, she left a significant legacy in every area of her work.

Pedagogy, as one of the main areas of her professional activity, Ksenia Aleksandrovna devoted seventy years of her life, raising a significant number of high-class musicians who successfully worked throughout the Soviet Union.

For the first time, an attempt was made to analyze in detail the methodological foundations of the school of K. A. Erdely, and a conclusion was made about their synthetic nature. The reasons for the initial rejection by the harpist of the new way of playing the instrument during the years of its introduction into the educational process of the Moscow Conservatory are considered.

Ключевые слова: К. А. Эрдели, арфа, метод Поссе-Слепушкина, методические принципы, педагогика, арфовое искусство

Keywords: K. A. Erdely, harp, Posse-Slepushkin method, methodological principles, pedagogy, harp art

Выдающаяся арфистка К. А. Эрдели¹ является одной из знаковых фигур отечественного музыкального искусства, оставивших колоссальное наследие во

¹ Эрдели Ксения Александровна (1878–1971) – арфистка. Окончила Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. С 1899 года вела концертную деятельность. Была первой сольной исполнительницей на арфе в России и СССР. Солистка оркестра Большого театра. Также работала в оркестрах Итальянской оперы, Императорского Русского музыкального общества, Московского филармонического общества, в Персимфансе, в Государственном симфоническом оркестре СССР. Участвовала в концертах под управлением А. И. Зилоти. Первая исполнительница в России «Интродукции и Аллегро» М. Равеля (1909), «Хорала с вариациями» для арфы и оркестра Ш. Видора (1913), а также посвященных ей концертов для арфы с оркестром Н. Г. Парфенова (1932), Р. М. Глиэра (1938), В. Н. Цыбина (1940), С. Н. Василенко (1949), А. И. Кос-Анатольского (1954). Сотрудничала с певцами В. Н. Петровой-Званцевой, Е. И. Збруевой, Н. В. Салиной, К. Г. Держинской, Н. А. Обуховой, В. В. Барсовой, Е. К. Катульской, Н. Д. Шпиллер, И. С. Козловским, П. М. Норцовым, а также с выдающимися инструменталистами. К. А. Эрдели принадлежат многочисленные переложения для арфы пьес русских, советских и зарубежных композиторов, обработки, редакции, а также собственные сочинения для арфы. Преподавала в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества (ныне ГИТИС), Екатерининском, Смольном институтах, в Петроградской и Московской консерваториях, в

всех областях, касающихся ее любимого инструмента. Ксения Александровна одновременно была блистательной исполнительницей, композитором, аранжировщиком и великолепным педагогом, проработавшим в данной сфере деятельности семь десятков лет. Число высокопрофессиональных воспитанников, вышедших из ее класса, велико. Они успешно продолжали развивать традиции своего педагога во всех областях арфового искусства. Среди них – О. Г. Эрдели², И. Д. Блехер³, Л. В. Румянцева⁴, А. Г. Абдулаева⁵, В. П. Полтарева⁶, И. С. Сагателян⁷, М. А. Рубин⁸ и другие. В связи с этим методика преподавания, используемая арфисткой, представляет значительный интерес и сегодня.

Попытки анализа методических принципов К. А. Эрдели уже были предприняты в исследовании М. А. Федоровой [5]. Однако тематика труда предполагала изучение работы класса арфы Московской консерватории в целом и не предусматривала детализированного исследования технологии обучения игре на инструменте, применяемой одним из его педагогов.

Настало время для подробного рассмотрения методических и исполнительских основ школы К. А. Эрдели, переданных ею большому числу

Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Народная артистка СССР (1966).

² Эрдели Ольга Георгиевна (1927–2015) – арфистка. Солистка Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, профессор Московской консерватории. Народная артистка РСФСР.

³ Блехер Ида (Эйда) Давидовна (1930–2016) – арфистка. Работала в оркестрах Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Московской государственной академической филармонии, Центрального детского театра.

⁴ Румянцева Любовь Васильевна (р. 1931) – арфистка. Артистка Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения.

⁵ Абдулаева Аида Гамдулла кызы (1922–2009) – арфистка. Преподавала в Азербайджанской государственной консерватории.

⁶ Полтарева Виктория Петровна (1919–1991) – арфистка. Профессор Львовской консерватории. Кандидат искусствоведения.

⁷ Сагателян Екатерина Степановна (1920–1991) – арфистка. Солистка Государственной филармонии Армении.

⁸ Рубин Марк Абрамович (1919–1980) – арфист. Основатель класса арфы в Музыкальной школе-десятилетке имени Гнесиных. Преподавал также в Музыкальном училище имени Гнесиных. Артист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Государственного симфонического оркестра.

учеников, ставших впоследствии выдающимися арфистами, с успехом работавших в ведущих оркестровых и педагогических коллективах по всему Советскому Союзу. Безусловный интерес представляют исполнительские приемы, которые арфистка считала наиболее эффективными.

Общеизвестно, что в центральный период творческой деятельности Эрдели произошли изменения в применяемой ею методике игры на инструменте. Традиции западноевропейской школы, с успехом используемые арфисткой в исполнительской и педагогической практике на протяжении фактически четырех десятилетий, уступили место широко пропагандируемому методу Поссе⁹-Слепушкина¹⁰, ставшему прорывом в плане звукообразования на арфе.

Согласно этому методу, обрыв струны производится вдоль плоскости струн, тогда как в западноевропейской традиции практиковалось отыгрывание, направленное перпендикулярно. Его авторы также предложили постановку рук, основные положения которой заключались в применении кистевого движения и артикуляции пальцев в ладонь. В результате использования данного двигательного комплекса и указанного выше способа звукоизвлечения, инструмент приобретал более мягкое, продолжительное и насыщенное звучание.

В исследованиях последних лет достаточно часто педалируется решительный отказ Эрдели от применения названной методики в первый период ее внедрения в учебный процесс Московской консерватории. Отмечается «оппозиция» арфистки по отношению к «параллельному классу А. Слепушкина»

⁹ Поссе Вильгельм (1852–1925) – немецкий арфист, педагог, композитор. Солист оркестра Королевского оперного театра в Берлине. С 1890 года вел класс арфы в Академии музыки в Берлине.

¹⁰ Слепушкин Александр Иванович (1870–1918) – русский арфист, педагог. Получал военное образование в разных учебных заведениях, в том числе, и в Николаевской академии генерального штаба, которую окончил в звании поручика в 1894 г. В общей сложности его военная карьера продолжалась около семнадцати лет, в 1902 году он вышел в отставку. Проучившись один год у арфиста Мариинского театра Августа Мартиновича Инспрукера, он отправился в Берлин, где стал учеником профессора Королевской академии Высшей школы музыки В. Поссе. В 1908 году А. И. Слепушкин поступил в оркестр Большого театра на должность первого арфиста. В том же году он начал педагогическую деятельность в качестве профессора Московской консерватории, где преподавал по методу своего берлинского педагога.

[5, с. 171]. Более того, появление в 1918 году Эрдели среди преподавателей консерватории¹¹ рассматривается как «возврат к старой школе и отказ от принципов, внедренных Слепушкиным» [1, с. 23]. Противостояние Ксении Александровны новому методу подтверждает и Д. Р. Рогаль-Левицкий¹². Мало кто знает, что Дмитрий Романович, имя которого в основном связано с музыковедческой деятельностью, окончил Московскую консерваторию, в том числе, и с дипломом арфиста. Он стал свидетелем перехода юной Веры Дуловой¹³, в будущем легендарной арфистки, из класса Эрдели в класс активной пропагандистки метода Поссе-Слепушкина М. А. Корчинской¹⁴. «Она [К. А. Эрдели. – М. П.], а не кто другой, долго противилась внедрению этого нового метода, и в те годы в Московской консерватории решительно противостояла Корчинской. Именно это обстоятельство и послужило причиной перехода Веры Дуловой из класса Эрдели в класс Корчинской» [4, с. 4].

В чем же причина столь активного сопротивления Ксении Александровны внедряемым принципам игры на арфе, значительно обогатившим звучание инструмента?

¹¹ Напомним, что Слепушкин начал работать в Московской консерватории с 1908 года, Эрдели вернулась к педагогической работе в этом вузе в 1918 году.

¹² Рогаль-Левицкий Дмитрий Романович (1898–1962) – музыковед, педагог. Работал научным сотрудником Музыкально-этнографических курсов Государственного института музыкальной науки. Являлся редактором «Трудов» Ассоциации камерной музыки и московского отдела издательства московского Общества драматических писателей, членом-корреспондентом Северо-Кавказского Горского Научно-исследовательского института в Ростове-на-Дону. Публиковал рецензии и музыкально-критические статьи в различных журналах и газетах. Преподавал инструментовку в Московской государственной консерватории, профессор. Кандидат искусствоведения.

¹³ Дулова Вера Георгиевна (1909–2000) – выдающаяся отечественная арфистка, педагог. Являлась солисткой Московской филармонии, оркестра Большого театра. Вела широкую концертную деятельность в нашей стране и за рубежом. Профессор Московской консерватории. Внесла значительный вклад в развитие отечественного арфового искусства. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии СССР.

¹⁴ Корчинская Мария Александровна (1895–1982) – арфистка. Играла в оркестрах Сергея Кусевицкого, Большого театра, выступала в составе Персимфанса. Преподавала в Московской консерватории. В 1924 году эмигрировала в Великобританию, где продолжала вести активную концертную деятельность.

Очевидно, что арфистка не желала отказываться от воспринятых ею от своего педагога Е. А. Вальтер-Кюне и проверенных на протяжении нескольких десятилетий принципов игры на инструменте, способствовавших успешному становлению ее карьеры. Кроме того, постановка рук любого исполнителя, выработанная им в течение длительного периода, становится не просто привычным комплексом движений, но и фактически переходит в разряд рефлекторных действий. Поменять ее непросто и в период обучения, тем более сложно перекраивать закрепившиеся уже на подсознательном уровне двигательные навыки сформировавшемся музыканту.

Однако в годы работы с Н. Г. Парфеновым¹⁵, систематизировавшим и записавшим положения новой методики в труде «Техника игры на арфе. Метод проф. А. И. Слепушкина» [2], Эрдели все же смогла оценить и принять ее основные установки фактически из первых рук.

Таким образом, освоение метода Поссе-Слепушкина стало своего рода экватором творческой деятельности арфистки. Попробуем определить базовые положения, используемые ею в исполнительской и педагогической практике с новой точки отсчета.

К сожалению, специального руководства по игре на арфе Ксения Александровна не оставила. Изучить ее педагогической установки можно лишь по широкому спектру рекомендаций, содержащихся в книге «Арфа в моей жизни», точнее, в главе «Мои педагогические и эстетические взгляды» [6, с. 199–214]. Особое место в ней отведено вопросам звукоизвлечения. В этой связи

¹⁵ Парфенов Николай Гаврилович (1893–1938) – арфист, педагог. В 1914 году поступил в класс арфы профессора Московской консерватории Слепушкина (1870–1918). В 1917 году окончил Московскую консерваторию с большой серебряной медалью. Исполнительская деятельность арфиста связана с оркестрами бывшего Оперного театра С. И. Зимина и Большого театра, в котором он до конца своей жизни исполнял партии первой арфы. Одновременно арфист выступал в составе Персимфанса, широко концертировал. Преподавал теорию музыки в Музыкальном техникуме имени С. И. Танеева, а позднее вел класс арфы в Московской консерватории. Являлся автором сочинений и транскрипций для своего инструмента, среди которых Концерт для арфы с оркестром. В 1938 году был арестован по обвинению в подготовке террористического акта в составе группы и расстрелян.

следует обратить внимание на то, что одной из отличительных черт исполнительского мастерства арфистки на протяжении всей ее творческой деятельности являлось необыкновенно певучее, красивое, ровное, продолжительное звучание инструмента. Приступая к перечислению эффективных, по ее мнению, способов звукоизвлечения, Эрдели отмечает: «Вкратце расскажу об общих основах арфовой методики, а потом выделю те приемы, которые введены лично мною» [там же, с. 203].

Среди основных приемов ею названы артикуляция пальцев в ладонь, обрыв струны вдоль плоскости струн боковой частью подушечки пальцев и другие, являющихся базовыми в методике Поссе-Слепушкина. Как видим, ко времени издания книги в 1967 году они прочно вошли в отечественную исполнительскую практику, став общепринятыми, в том числе и среди преданных поклонников западноевропейской традиции. Однако, Эрдели писала: «Ознакомившись с методом школы Слепушкина, я стала частично применять его в своих методических установках» [там же, с. 108]. Постараемся определить, в чем же заключалась указанная «частичность». Выделяя один из краеугольных приемов вышеназванной школы – кистевое движение, придающее рукам мягкость и пластичность, а также содействующее протяженности и глубине звучания инструмента, Ксения Александровна писала: «иногда в “обрыве” струны участвуют не только пальцы, но и кисть, основой же звукоизвлечения остаются движения пальцев, направляющихся к ладони» [там же, с. 204]. В этом она придерживаясь установок западноевропейской методики. По мнению Эрдели, кистевое движение не имело того решающего значения для звукообразования, которое ему придавали последователи нового метода. По-видимому, именно данная установка так и не была принята ею, что объясняет высказывание о «частичном» применении принципов Поссе-Слепушкина.

В качестве собственных эффективных находок Ксения Александровна предлагала новый «принцип подготовки пальцев», заключающийся в их одновременной постановке на «всю группу нот, охватываемых одним

положением руки... независимо от направления движения пальцев» [там же, с. 205], тогда как в методиках западноевропейской школы и Поссе-Слепушкина рекомендована одновременная постановка на группу, исполняемую только в одном векторе.

Другой прием касается достижения большей протяженности звука. Эрдели советует задерживать «палец на струне по возможности дольше» [там же, с. 208] после отыгрывания, а также «придерживать руку у струны... [что. – М. П.] создаст не только зрительное впечатление продолжительности звучания, но и повлияет в какой-то мере на его характер» [там же, с. 209].

Для получения ровного звука она рекомендовала исполнять мелодию только одним первым пальцем, аргументируя это тем, что «окраска всех звуков ... получается совершенно одинаковой, так как ее играет один палец и только в направлении от себя» [там же, с. 207].

Последний совет так и не стал руководством к действию. Для выравнивания мелодии современные отечественные арфисты не ограничиваются игрой одним пальцем, а широко применяют прием Поссе-Слепушкина артикуляции в ладонь.

Однако не все исполнительские «рецепты», предложенные в книге Эрдели, потеряли свою актуальность. Среди сохранивших востребованность – рекомендации «воспитывать определенным образом свой слух... добиваться безукоризненного звучания каждой ноты. Если что-то прозвучало не так, как вы хотели бы, не идите дальше. Остановитесь и повторяйте это место до тех пор, пока звучание не станет безупречным» [там же, с. 208].

Большое значение имеют и советы, касающиеся процесса работы над сочинением. Один из них – «учить вещи медленно» [там же, с. 210] для того, чтобы одновременно решать вопросы технической сложности и добиваться высокого качества звука. Данный способ позволяет эффективно закрепить двигательные навыки и добиться полноценного звучания инструмента,

сохраняющихся и в темпе, соответствующем художественному замыслу композитора.

Продуктивен метод игры технически сложных приемов в различных ритмических версиях, предложенный Эрдели. Арфистка считала необходимым использовать игру в пунктирном ритме, а также варианты различного деления на группы. Она отмечала, что повторяющиеся ритмические фигуры приобретают «характер двигательных комплексов» [там же], помогающих преодолеть сложность в исполнении того или иного приема и, одновременно, развивать координацию.

Рекомендации общего характера не менее значимы. Не теряют актуальности тезисы о том, что «необходимым условием высокохудожественного исполнения является творческое горение, эмоциональность» [там же, с. 213–214], образ, создаваемый исполнителем, должен соответствовать замыслу автора, а чувство, переживаемое им во время игры, быть «предельно искренним, не надуманным, человеческим и простым» [там же, с. 214].

Как видим, в педагогической практике арфистка использовала широчайший спектр самых разнообразных приемов. Применяемая ею методика объединила две во многом различные традиции – западноевропейскую и Поссе-Слепушкина – и обогатилась собственными исполнительскими находками. Педагогические установки Эрдели затрагивают технику исполнения, отношение к звуку, тонкости фразировки, трактовку произведения и эмоциональность его исполнения. Все это в совокупности с безусловным педагогическим талантом Эрдели способствовало появлению в отечественном музыкальном искусстве большого числа высокопрофессиональных арфистов.

Литература

1. Баранов А. А. Вера Георгиевна Дулова. Личность, творчество, эстетика: дисс... канд. иск. М., 2022. 187 с.
2. Парфенов Н. Г. Техника игры на арфе. Метод проф. А. И. Слепушкина. М.: Гос. изд-во, Музыкальный сектор, 1927. 50 с.
3. Подгузова М. М. Арфовое искусство России первой половины XX века (творчество, исполнительство). М.: Эдитус, 2010. 210 с.
4. Рогаль-Левицкий Д. Р. Письмо Полtareвой В. П. 27 мая 1955 года // РНММ. Ф. 351. № 1620. 2 л.
5. Федорова М. А. История класса арфы Московской консерватории (по архивным материалам): дисс... канд. иск. М., 2018. 241 с.
6. Эрдели К. А. Арфа в моей жизни. М.: Музыка, 1967. 240 с.

References

1. Baranov A. A. *Vera Georgievna Dulova. Lichnost', tvorchestvo, jestetika* [Personality, Creativity, Aesthetics]: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts. Moscow, 2022. 187 p.
2. Parfenov N. G. *Tehnika igry na arfe. Metod prof. A. I. Slepushkina* [Harp Playing Technique. Method of Professor A. I. Slepushkin]. Moscow: State Publishing House, Music Sector, 1927. 50 p.
3. Podguzova M. M. *Arfovoe iskusstvo Rossii pervoj poloviny XX veka (tvorchestvo, ispolnitel'stvo)* [Harp Art in Russia in the First Half of the 20th Century (Creativity, Performance)]. Moscow: Editus, 2010. 210 p.
4. Rogal-Levitsky D. R. Letter from Poltareva V. P. May 27, 1955. RNMM. F. 351. No. 1620. 2 p.
5. Fedorova M. A. *Istorija klassa arfy Moskovskoj konservatorii (po arhivnym materialam)* [History of the Harp Class at the Moscow Conservatory (based on archival materials)]: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts. Moscow, 2018. 241 p.
6. Erdely K. A. *Arfa v moej zhizni* [Harp in My Life]. Moscow: Music, 1967. 240 p.