

В КЛАССЕ ИГОРЯ КОВАЧА: УРОКИ КОМПОЗИТОРСКОГО МАСТЕРСТВА.

Среди харьковских композиторов одно из значительных мест занимает Игорь Ковач. В творческом арсенале композитора есть разные по своему масштабу музыкальные произведения, отличающиеся как монументальностью, так и изысканной миниатюрностью. И. Ковач писал практически во всех музыкальных жанрах. Он – автор трех симфоний, семи концертино, многочисленных симфонических и камерно-инструментальных произведений, вокально-симфонических, хоровых произведений. Из под его пера выходили такие яркие музыкально-сценические произведения, как сказки-балеты «Северная сказка», «Бемби», опера-балет «Бегущая по волнам», музыкальные комедии «Возле самого синего моря», «Путь к солнцу», «Этот прекрасный Гадкий утенок», сатирическая музыкальная комедия «Фиктивный брак», опера для детей «Голубые острова».

В современном музыкознании фактически отсутствуют фундаментальные научные работы, посвященные творчеству украинского композитора второй половины XX ст. Игоря Константиновича Ковача. Несмотря на значительность и в количественном плане и по жанровому разнообразию, творческое наследие оказалось за пределами внимания отечественных исследователей, ограничиваясь рядом газетных публикаций, рецензий, статей в справочных и энциклопедических изданиях [1], [2], [3], [4], [6], [8]. Исключение составляет монографический очерк Н. Тышко из серии «Творческие портреты украинских композиторов» [7], где предпринята попытка воссоздания целостной картины жизни и творчества композитора.

Актуальность данной статьи – впервые представлена педагогическая деятельность яркого представителя харьковской композиторской школы И. Ковача.

Автор данной статьи преследует **цель**: восстановить пробел в отечественном музыкознании, обратившись к творческой личности И. Ковача – композитора - педагога, проследив и выявив некоторые закономерности в методах преподавания.

Профессиональное образование Игорь Ковач получил в Харьковской консерватории, в которой учился с 1954 по 1959 годы в классе В. А. Барабашова по композиции и классе В. Т. Борисова по инструментоведению и основам оркестровки.

Окончив обучение «с отличием», И. Ковач остается работать в своем родном вузе ассистентом кафедры народных инструментов – занимается педагогической деятельностью: ведет курсы сольфеджио, гармонии, чтения партитур, камерный ансамбль. С 1961 г. работает старшим преподавателем на кафедре композиции и инструментовки, в 1967 году И. Ковачу присваивается звание доцента, с 1982 года – профессора Харьковского института искусств.

С 1959 года по 2001 год на протяжении сорока лет передавал Игорь Константинович свои знания и творческий опыт студентам. Из стен его композиторского класса вышло семнадцать учеников, среди которых автор данной статьи, продолжающих трудиться на творческой и педагогической стезе не только в Украине, но и в России, Болгарии, Америке, Германии.

И. Ковач взрастил несколько поколений композиторов. Первыми его студентами, когда Игорь Ковач только начал свою педагогическую деятельность, были Виктор Сирятский, Николай Стецюн, Виталий Чепеленко, Валентин Иванов. Время незаметно шло, и в класс композиторского мастерства И. Ковача приходили студенты более поздних поколений: Камил Шуаев, Виктория Коган, Геннадий Фролов, Александр

Гринберг, Екатерина Ромашко, Елена Белугина, Игорь Приходько, Борис Киселев, Юрий Мишин, Ваня Ангелова.

Юлия Грицун, Ирина Бондаренко, Владимир Черненко – последние студенты И. Ковача, обучавшиеся в период с 1992 по 1998 годы, которым мастер музыки передал свой опыт сложного композиторского ремесла. Свою последнюю студентку Веронику Алексеенко И. Ковач, к сожалению, не довел до пятого курса, поскольку в 2001 году композитор уходит с педагогической работы (В. Алексеенко перешла в класс композитора В. М. Птушкина).

Основной педагогический принцип И. Ковача, который он пронес через свою преподавательскую деятельность – педагог должен дать не только теоретические знания для овладения композиторским мастерством, но и тактично воспитывать у студента художественный вкус, научиться дать себе критическую оценку.

И. Ковач является последователем педагогических традиций своего учителя В. А. Барабашова, который старался помочь своим ученикам «избавиться от шаблонности, избежать стандарта в гармоническом мышлении, научиться самостоятельно излагать свои мысли в музыке, привить и воспитывать вкус к народному творчеству» [7, с. 12].

Игорь Константинович относился к своим студентам не как к ученикам, а как к «своим будущим коллегам» – это обращение неоднократно звучало из уст педагога к студентам.

Серьезно, терпеливо, шаг за шагом И. Ковач помогал осваивать профессиональные навыки и знания композиции, инструментоведения, оркестровки, прислушивался к «молодым» музыкальным взглядам, приветствовал смелые творческие искания, развивал индивидуальный музыкальный почерк каждого ученика-композитора. Игорь Константинович всегда поощрял творческие жанровые и стилевые поиски студентов,

которые хотели попробовать свое творческое «я» в различных стилях и направлениях.

Творчество Игоря Ковача многогранно и разнопланово, базируется на трех основных жанрах: симфоническом, песенном и музыкально-драматическом. Поэтому одно из требований, которые он ставил перед учеником – пробовать свои композиторские силы в умении сочинять во многих жанрах.

Песня – один из ведущих жанров композитора. За песенное творчество Ковач был награжден званием Лауреата областной комсомольской премии им. О. Зубарева. Песня «Харкове мій» на стихи А. Марченко получила народное признание – с 1972 года припев песни является позывными Харьковского областного радио.

Театральная музыка также является яркими страницами творчества И. Ковача. В 1969 г. в Харьковском театре юного зрителя впервые была поставлена сказка для детей с музыкой И.Ковача «Зайка-зазнайка». Всего композитором написана музыка к девяти спектаклям.

В отличие от некоторых композиторов-педагогов, которые считали, что песенный и театральные жанры не являются настолько серьезными и важными, чтобы на них обращать внимание при обучении композиторских навыков в стенах консерватории, И. Ковач приветствовал эти жанры в творческом «багаже» своих учеников.

Многие из студентов И. Ковача впоследствии стали профессиональными композиторами-песенниками, другие работают в творческом содружестве с театрами, пишут музыку для спектаклей, которая благодаря своему профессионализму и совершенству получает вторую жизнь как самостоятельное оркестровое произведение.

Для стиля И. Ковача характерно обращение к национальным истокам, в его музыкальных произведениях органически сливаются черты славянской и восточной музыки, так как первые музыкальные впечатления композитора

связаны с Кавказом и Крымом, где фольклор разных народов был очень разнообразен: грузинский, армянский, татарский и т. д.

Игорь Ковач призывает студентов обратить внимание на разнохарактерное народное творчество, которое должно обогащать стиль композитора. Написание вариаций на темы народной музыки различных народов мира – одно из обязательных условий обучения композиции в его классе.

Индивидуальные черты стиля Ковача обнаруживаются и в особой роли полифонии в его музыке. Полифонизм пронизывает всю ткань симфонических, камерно-инструментальных сочинений. Собственно полифонические формы в виде отдельных сочинений у Ковача встречаются редко («Фуга-адажио» (1987)). Вместе с тем в симфониях, инструментальных концертах, камерно-инструментальных произведениях отдельные части содержат все образцы классического контрапункта – фуги, фугато, каноны, полифонические вариации. Композитор также использует вертикальные перестановки, контрапунктические соединения контрастных тем.

Студенты И. Ковача, следуя его указаниям, также учились писать в полифонических жанрах, применяли приемы полифонии в студенческих произведениях. Например, Ю. Грицун во время учебы в консерватории написана «Чакона, пассакалия и фуга» для камерного оркестра и Прелюдия и Фуга для фортепиано. И. Бондаренко написана Соната для фортепиано, в которой побочная партия является полифонической темой; ее же молодой композитор вводит в Одноактную симфонию, этим себя процитировав. В. Черненко в «Мистерии» для симфонического оркестра применяет полифонический тип строгого стиля; в мюзикле «Остров капитана Блада» присутствует музыкальный номер «Чакона»; в опере «Собор» лейт-фактура Собора полифонична.

Выразительный мелодизм – основа музыкального стиля композитора, ведущее качество произведений И. Ковача. Тяготение к открытой эмоциональности, к красоте и естественности по-разному преломляются во всех областях его музыкального творчества.

Мелодизм как определяющий в современной музыке элемент композиторской индивидуальности И. Ковач старался выявить и у своих учеников, понимая, насколько важно развить это индивидуальное начало – мелодический дар у студента. И. Ковач не раз говорил своим студентам-мелодистам: «У вас мелодический от природы дар, который нужно развивать. Придет время, и вы будете осваивать и применять в своих сочинениях различные техники музыкального письма, но на первом этапе обучения композиции главное – не потерять свой дар мелодиста. Мелодия – колодец, который я буду у вас копать до тех пор, пока мы не дойдем до чистой совершенной мелодии», – и приводил в пример песню В. Соловьева-Седого «Подмосковные вечера», при этом неоднократно повторяя: «Видите, это мелодия совершенна. В ней нельзя добавить, убрать или изменить ни одной ноты, каждая находится на своем месте».

Уроки у Игоря Ковача всегда проходили интересно, с творческим подходом педагога. За долгие годы преподавательской работы у И. Ковача выработалось своего рода «клише» творческого урока, от которого он практически не отходил. Первая часть урока – студент-композитор показывает свое музыкальное сочинение, над которым он работает в данный момент. Педагог и студент играют произведение, анализируют особенности развития мелодии, гармонии, обращают внимание на использование музыкально-выразительных средств.

Анализируется форма произведения, как один из главных факторов написания музыки, в зависимости от того, в каком жанре оно написано, т. к. лаконичность формы, четкая структура – один из главных факторов, которых придерживается композитор в написании сочинений.

Вторая часть урока – творческая. Студент импровизирует на заданную тему на фортепиано, либо сочиняет небольшой экспромт в определенной музыкальной форме. Так у студента вырабатывается чувство формы, развития тематизма, новыми гармоническими красками обогащается музыкальный язык. Нередко урок перерастал в творческую мастерскую: импровизации начинают звучать в 4-х ручном исполнении учителя и ученика, и часто итогом такого творческого тандема становилось появление на свет нового музыкального творения, которое, к сожалению, не записывалось и поэтому дальнейшую исполнительскую судьбу не имело.

Третья часть урока – прослушивание и обсуждение произведений зарубежных, советских и украинских композиторов, как классиков, так и современного нынешнего поколения. Нередко Игорь Константинович показывал и свои сочинения.

Как правило, на уроке звучали произведения, написанные в жанре, в котором на данный момент сочинял студент, анализировалось строение музыкальной формы, особенности мелодии, полифонии, фактуры, оркестровки, метро-ритмических, ладо-гармонических особенностей.

Особая роль на уроке отводилась изучению инструментоведения, оркестровки, обучению студента владеть всей палитрой звучания оркестра.

И. Ковач – композитор, оркестр которого отличается богатством и динамикой, его музыка изобразительная, «разноцветная», делаются акценты на такие музыкальные средства выразительности, как тембральная окраска музыки, изобразительные динамические, ритмические средства, которые раскрываются за счет оркестра. Весь свой многолетний опыт И. Ковач передает начинающему композитору – учит слышать тембральные, характерные возможности каждого инструмента, использовать их в своих музыкальных произведениях.

Выводы: Представлена педагогическая деятельность Игоря Ковача, выявлены закономерности в методах преподавания композитора-педагога,

проявляющихся в стремлении обучить студентов тем композиторским навыкам, которыми, как считал И. Ковач, обязан владеть композитор в совершенстве:

- освоение многожанровой музыкальной палитры;
- умение написать произведение в любой музыкальной форме, начиная от миниатюр и оканчивая многочастными полотнами;
- обращение к народному творчеству, применение в музыкальных произведениях народных истоков;
- обучение полифоническим приемам в написании музыки;
- овладение искусством инструментоведения и оркестровки, умение «слышать» оркестр.

При этом поощрялись индивидуальные творческие поиски стиля, направления «своих будущих коллег», стремление в освоении композиторских техник письма и применение в своих творениях.

Благодаря своим педагогическим принципам Игорь Ковач – чуткий композитор - педагог, сыграл большую роль в творческом развитии своих студентов, которые заключались в индивидуальном подходе к каждому студенту и формированию их мировосприятия, затем отразившегося в музыкальном творчестве.

Список использованной литературы

1. Ковач Игорь // Музыкальная энциклопедия: в 6-ти тт., т. 2 / Гл. редактор Ю. В. Келдыш.– М.: Советская энциклопедия, 1977. – С. 849.
2. Ковач Игорь // Союз композиторов Украины: Справочник / Автор-составитель А. Муха. – К.: Музична Україна, 1984. – С.111-112.
3. Ковач Игорь // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. редактор Г. В. Келдыш.– М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 257.
4. Куколь Г. Шлях до сонця / Г. Куколь // Українські композитори – лауреати комсомольських премій: Статті молодих музикознавців. – К. : Музична Україна, 1982. – С. 85-90.

5. Рощенко-Аверьянова О. Кафедра композиції та інструментування крізь призму історії харківської композиторської школи / О. Рощенко-Аверьянова // Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня заснування Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського / Ред. Т. Б. Веркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова. — Харків: Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 2007. — С. 48–170.
6. Рощенко-Аверьянова Е. История Харьковской композиторской школы в аспекте типологии творческих индивидуальностей / Е. Рощенко-Аверьянова // Рахманінов на зламі століть: Збірка матеріалів Міжнародного симпозіуму «С.Рахманінов: на зламі століть»: вип. 4 / Під ред. канд. мист., проф. Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого, Заслуженого діяча мистецтв України Л. М. Трубнікової – Харків: СПДОФ Носань В.А., 2007. — С. 55-65.
7. Тишко Н. Ігор Ковач. Творчі портрети українських композиторів / Н. Тишко. — К. : Музична Україна, 1980. — 52 с.
8. Харьковский институт искусств. 1917-1992 / Под ред. П. П. Калашника. — Х.: ХИИ им. И. П. Котляревского, 1992. — 446 с.

Грицун Ю. Н. В классе Игоря Ковача: уроки композиторского мастерства. В статье рассматриваются педагогические принципы украинского композитора XX века, воспитанника Харьковской консерватории Игоря Константиновича Ковача (1924-2003).

Ключевые слова: Игорь Ковач, композиция, педагогический принцип, методы преподавания, творческий урок, студент.

Грицун Ю. М. У класі Ігоря Ковача: уроки композиторської майстерності. У статті розглядаються педагогічні принципи українського композитора XX сторіччя, вихованця Харківської консерваторії Ігоря Костянтинівича Ковача (1924-2003).

Ключові слова: Ігор Ковач, композиція, педагогічний принцип, методи викладання, творчій урок, студент.

Gritsun Yu. N. The class of Igor Kovach. Lessons songwriting. The article considers the pedagogical principles Ukrainian composer of the *XXth* century, the pupil Kharkov Conservatory Igor Konstantinovich Kovach (1924-2003).

Key words: Igor Kovach, composition, pedagogical principle, teaching methods, creative lesson, student.