

**В. И. ВЯЛУХИНА, М. В. ГОРОДИЛОВА
А. Г. КОРОБОВА, Е. Е. ПОЛОЦКАЯ**

*Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского
г. Екатеринбург, Россия*

ORCID: 0000-0002-5067-1203, vinem6@rambler.ru

ORCID: 0000-0001-5920-9675, gorodilova_m_v@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3115-4099, 2011korobova@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1473-8367, eepol@mail.ru

Внеучебные формы деятельности в вузе: из опыта работы кафедры теории музыки Уральской консерватории

В статье рассматриваются внеучебные виды деятельности студентов, реализуемые в Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского на протяжении более двух десятилетий. «Внеучебные формы» трактуются в данном случае не только как важнейшее средство воспитания, но и как деятельность, направленная на формирование комплекса профессиональных знаний, умений и навыков будущего специалиста. Эта необходимая составляющая в освоении цикла музыкально-теоретических дисциплин присутствует на занятиях, ведущихся на кафедре теории музыки у студентов всех специальностей и направлений подготовки.

Последовательно освещаются три основные группы внеучебных мероприятий, а именно: приближенные к деятельности научного профиля (симпозиумы, круглые столы, дискуссионные клубы, архивно-библиографическая работа и т. д.); так называемые «календарно-обрядовые», отмечающие различные этапы студенческой жизни; особая группа, связанная с содержанием и построением экспериментального комплексного курса теории музыки, разработанного преподавателями кафедры. При прохождении данного курса большое внимание уделяется именно практическим формам занятий, что во многом переакцентирует обучение с «теоретизирования» – на практическое освоение историко-культурных стилей путём интонационного погружения в каждый из них с помощью различных форм музицирования, пения, творческих работ, анализа нотных текстов и т. п. Описываемые мероприятия, будучи внеучебными по своей форме, направлены на воссоздание живых «контекстуальных» моделей существования музыки в определённый исторический период, теоретическое знакомство с которыми происходит в курсе. Таковы: «Музыкальный турнир» (импровизирование на фортепиано в духе танцев эпохи Возрождения), «Состязание клавиристов» (игра по цифрованной нотации и показ хоральной прелюдии, сочинённой на заданный образец), «Майские игрища» (своеобразный перформанс в исполнении студентов, осваивающих разные техники, способы письма и представления музыки XX – начала XXI века).

Ключевые слова: внеучебная деятельность студентов, профессиональная ориентация, музыкальный турнир, импровизирование, комплексный курс теории музыки.

Для цитирования: Вялухина В. И., Городилова М. В., Коробова А. Г., Полоцкая Е. Е./Vyalukhina Vera I., Gorodilova Marina V., Korobova Alla G., Polotskaya Elena E. Внеучебные формы деятельности в вузе: из опыта работы кафедры теории музыки Уральской консерватории/Extracurricular Forms of Activity in Institutions of Higher Education: from the Experience of the Work of the Music Theory Department at the Urals Conservatory // Проблемы музыкальной науки. 2019. № 1. С. 129–139.

DOI: 10.17674/1997-0854.2019.1.129-139.

**VERA I. VYALUKHINA, MARINA V. GORODILOVA
ALLA G. KOROBOVA, ELENA E. POLOTSKAYA**

Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory, Yekaterinburg, Russia

ORCID: 0000-0002-5067-1203, vinem6@rambler.ru

ORCID: 0000-0001-5920-9675, gorodilova_m_v@mail.ru

ORCID: 0000-0003-3115-4099, 2011korobova@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1473-8367, eepol@mail.ru

Extracurricular Forms of Activity in Institutions of Higher Education: From the Experience of the Work of the Music Theory Department at the Urals Conservatory

The article examines the extracurricular forms of students' activities realized at the Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory during the course of over two decades. The "extracurricular forms" are interpreted in this case not only as the most important means of upbringing, but also as activities directed towards the formation of a complex of the professional knowledge, abilities and skills of a future specialist. This indispensable constituent in mastering the cycle of music theory disciplines is present at the courses read at the Music Theory Department for students of all disciplines and directions of preparation.

Three main groups of extracurricular events are illuminated in a consistent manner, – namely, those approaching the activities of scholarly profile (symposiums, round tables, debating clubs, work in libraries and archives, etc.); the so-called "calendar-ritual" variety, marking various stages of student life; a special group connected with the content and assemblage of an experimental integrated music theory course developed by the faculty members of the department. When this course is taken, considerable attention is focused particularly to the practical forms of teaching, which in many ways "shifts the accentuation" of the studies from "theorizing" to a practical mastery of historical and cultural styles by means of intonation-based immersion into each of them by means of various forms of music-making, singing, creative work, analysis of musical scores, etc. The described activities, being extra-curricular in their form, are directed in the recreation of living "contextual" models of existence of music in a certain historical period the theoretic familiarization of with which is taking place in the courses. Such are the "Musical Tournament" (improvising on the piano in the vein of dance of the Renaissance era), "Contest of Clavier Performers" (playing figured notation and demonstration of a chorale prelude composed on a given example), "Maytime Games" (a peculiar performance carried out by students who master various techniques, means of writing and perceptions of 20th and early 21st century music).

Keywords: extracurricular activities of the students, professional orientation, musical tournament, improvising, integrated course of music theory.

For citation: Vyalukhina Vera I., Gorodilova Marina V., Korobova Alla G., Polotskaya Elena E. Extracurricular Forms of Activity in Institutions of Higher Education: From the Experience of the Work of the Music Theory Department at the Urals Conservatory. *Problemy muzykal'noj nauki/Music Scholarship*. 2019. No. 1, pp. 129–139. DOI: 10.17674/1997-0854.2019.1.129-139.

Главной целью консерваторского образования является формирование профессионала, воспитание тонкого и чуткого музыканта, обладающего как специальной, так и общей эрудицией, умеющего размышлять и высказываться о музыке и связанных с нею проблемах, находящего радость в своём искусстве и занятиях им. Педагоги кафедры теории музыки Уральской консерватории (в соответствии с самой идеей «консерватории») не только ценят традицию, но и прилагают творческие усилия для её воссоздания и развития. Немаловажную роль

в этом играют существующие на кафедре формы внеучебной деятельности студентов. Под «внеучебными формами» в данном случае понимаются те, которые не входят непосредственно в официальные учебные планы по конкретным дисциплинам, но встроены в общее русло образовательного процесса в более широком его понимании, либо сопутствуют ему. Сходное понятие есть и в других языках. Например, это «Außerunterrichtliche Aktivitäten» в немецком или «extracurricular activity» в английском. Данные выражения, однако, ближе принятым у нас

понятиям «внеклассных» или «внеурочных мероприятий» и в большей степени относятся к школе. Сам по себе феномен «внеучебной деятельности» обучающихся имеет, конечно, глубокие и разнообразные традиции: школьный театр, тематические познавательные экскурсии, дискуссионные студенческие клубы, спортивные фестивали и т. д. Внеучебные формы, сложившиеся в Уральской консерватории, с одной стороны, наследуют школьно-университетские традиции. Вместе с тем некоторые из них по своему наполнению носят особый характер, являясь своего рода «индивидуальным изобретением». Данная статья обзорно знакомит с подобным опытом кафедры теории музыки Уральской консерватории.

В целом внеучебные формы в рамках образовательной деятельности преподавателей-теоретиков и их студентов можно разделить на несколько групп.

Первая группа приближена к деятельности научного профиля. Это своего рода творческая лаборатория будущих музыковедов-исследователей, а также проявляющих интерес к научной работе студентов других специальностей и направлений подготовки. Мероприятия данной группы нацелены на углубление профессионализма. К ним можно отнести так называемые «Симпозиумы» (открытые защиты курсовых работ по музыкально-теоретическим дисциплинам); «Круглые столы» (преимущественно по вопросам методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин); выступления студентов на педагогических семинарах, межвузовских конференциях; участие студенческих научных работ в конкурсах различного уровня. С одной стороны, в этой группе мероприятий воплощаются результаты учебной работы кафедры, с другой же – по своим ориентирам и резонансу они явно выходят за рамки учебного тематического плана тех или иных дисциплин и практик. Здесь происходит знакомство с теми видами профессиональной деятельности, которые непосредственно в учебной программе присутствуют явно недостаточно.

В последние годы в жизни кафедры теории музыки отчётливо зазвучала краеведческая нотка: создаются соответствующие курсовые и дипломные работы, введён курс «Музыкальная культура Урала», к которому органично примыкает такая форма внеучебной работы, как тематические экскурсии по памятным местам города Екатеринбурга и его музеев. В течение долгого времени их проводит авторитетный музыкальный краевед Ека-

теринбурга, профессор кафедры Л. К. Шабалина, разработавшая и программу курса «Музыкальная культура Урала», научный руководитель целого ряда профильных дипломных работ выпускников кафедры. В настоящий момент к этой работе всё более привлекаются студенты-музыковеды.

С краеведческой направленностью также связана внеучебная работа студентов с архивными материалами, хранящимися в Музее истории Уральской консерватории и Доме-музее П. И. Чайковского в Алапаевске. Изучение комплектов переписки, нотных рукописей, ведомственной документации и других исторических источников является полезным практическим дополнением к теоретическим курсам «Музыкальная культура Урала», «История русской музыки», «Музыкальное источниковедение» для студентов-музыковедов. Общение с музейными материалами воспитывает в студенте человека высокой культуры, позволяет ему на собственном опыте осмыслить известное древнегреческое выражение *Hic mortui vivunt, hic mutic loquuntur*¹. Немаловажно и то, что прикасаясь к подлинным документам, имеющим историческую ценность, описывая их по правилам источниковедения и архивоведения, студенты овладевают знаниями, умениями и навыками, которые в будущем могут составить основание такой востребованной ныне профессии, как музыковед-архивист, музыковед-музеевед.

Вторая группа внеучебных мероприятий – те, что связаны с «календарно-обрядовой» стороной студенческой жизни: «Посвящение в студенты» на первом курсе, «Пересечение экватора» в середине третьего, «Проводы» выпускников после защиты дипломных работ. Безусловно, такие вечера (обычно носящие характер «капустника») устраиваются прежде всего самими студентами – виновниками торжества и представителями других курсов; студенческая инициатива и порыв в этом направлении всячески приветствуются. Конкретные фабула и форма подобных мероприятий, как правило, различны, но то, что при этом особое внимание уделяется доминированию музыкальной стороны, можно считать результатом целенаправленного влияния педагогов кафедры. При общей недетерминированности таких акций, во многих из них уже выработались определённые ритуалы. Так, кафедральное «Посвящение в студенты», апеллируя к давним традициям, включает в себя вхождение в круг избранных через испытания; особо волнующим моментом данного события является произнесение клятвы, предваряемое чтением «заповедей»² и т. п.

Третья группа мероприятий, на которой мы остановимся несколько подробнее, более непосредственно связана с содержанием и построением экспериментального комплексного курса теории музыки, разработанного преподавателями кафедры³. Курс объединяет базовые музыкально-теоретические дисциплины (полифония, гармония, анализ музыкальных форм) и предполагает, прежде всего, историко-стилевой подход в рассмотрении основных закономерностей и явлений музыкального искусства. Особая роль при прохождении данного курса отводится практическим формам занятий, что во многом переакцентирует обучение с «теоретизирования» – на практическое освоение историко-культурных стилей путём интонационного погружения в каждый из них с помощью различных форм музицирования, пения, творческих работ, анализа нотных текстов и т. п. Для исполнителей практическая часть курса, по существу, и становится основным путём познания.

В процессе реализации комплексного теоретического курса проводятся три внеучебных мероприятия в театрализованно-концертной форме, призванные способствовать закреплению и демонстрации полученных навыков и знаний по той или иной эпохе:

– «Музыкальный турнир» в конце второго семестра (импровизирование на фортепиано в духе танцев эпохи Возрождения по предлагаемым формулам гармонических прогрессий из числа освоенных в курсе);

– «Состязание клавиристов» в конце третьего семестра (игра с листа аккомпанемента по цифровой нотации и показ домашней заготовки – хоральной прелюдии, сочинённой на заданный образец);

– «Майские игрища» в завершение курса (своеобразный перформанс в исполнении студентов, осваивающих разные техники, способы письма и представления музыки XX – начала XXI века).

Будучи внеучебными по своей форме, они направлены на воссоздание (хотя бы частично) живых контекстуальных моделей существования музыки в определённый исторический период, теоретическое знакомство с которыми происходит в курсе. Задачей педагогов становится, прежде всего, конструирование неких ситуаций, где бы и разворачивалось данное музицирование. При этом важна не только жанрово-языковая стилизация (степень её может быть различна) – стилизуются в первую очередь формы и принципы музицирования.

Во всех этих акциях принимают участие студенты как музыковедческого отделения, так и исполнительских – инструменталисты, вокалисты и дирижёры, занимающиеся по аналогичной программе.

Структура подобных мероприятий, как и степень её унифицированности в каждом случае, различна и зависит в том числе от жанрового наклона самого действия.

Например, если «Майские игрища» опираются на идею карнавала (с его пародийной стороной), а конкретный музыкальный материал (также визуальный, литературный, хореографический и прочий) может заимствоваться из разных времён и культур, то «Музыкальный турнир» и «Состязание клавиристов» (в которых совместно участвуют музыковеды и пианисты) апеллируют к определённым, изучаемым в курсе музыкальным эпохам (соответственно, Ренессансу и барокко). Опыт показывает, что работа по освоению этих форм сама по себе интересна и полезна как для студентов, так и для педагогов, поэтому планируется её расширение и на другие исторические периоды. В частности, Классицизм с его практикой импровизации самим исполнителем каденции в сольном концерте.

Остановимся на каждой из названных трёх внеучебных форм.

«Музыкальный турнир». Его подготовка – это практическое приобщение к тем формам музыкальной деятельности, с которыми было связано функционирование изучаемой во втором семестре курса ренессансной музыки, – в частности, танцевальным, импровизационным по своей природе. И студенты осваивают, демонстрируя результаты на Турнире, исторически ориентированное искусство подобной импровизации: в духе того или иного танца по собственным для него ритмическим рисункам и гармоническим моделям⁴. Память музыкантов эпохи Возрождения хранила множество подобных формул, которые они применяли, комбинируя и трансформируя, во время импровизационного аккомпанемента танцующим. Для освоения самого принципа такого рода импровизации – по готовым моделям – в курсе мы ограничиваемся лишь несколькими формулами. Так же, как и всего двенадцатью танцевальными жанрами. Состязание состоит из ряда туров, в каждом из которых пара «менестрелей» играет выпавшие по жребию медленный и быстрый танец (характерную мини-сюиту) на одну композиционно-гармоническую формулу, по возможности применяя технику диминуирования (ритмического, мелодического, гармонического), а «публика» голосует за лучшее из исполнений. Форма прове-

дения «Музыкального турнира» театрализована в духе эпохи: он начинается Прологом с диалогом различных персонажей о пользе и вреде танцев, с появлением аллегорических фигур, чередуется с музыкальными интермедиями (в которых звучат исполняемые студентами мадригалы и ренессансные песни, а нередко – и их творческие работы по данному курсу), завершается символической церемонией награждения победителей и показательным выступлением победителей прошлых лет.

«Состязание клавиристов». Данное мероприятие, как упоминалось выше, ориентировано на эпоху барокко и характерные для неё виды музыкальной деятельности – импровизацию аккомпанемента на основе *basso continuo* и обработку хорала. «Состязание» – это своеобразный конкурс на звание «Совершенного клавириста» в барочном его понимании, подразумевающим музыканта, свободно владеющего теоретическим знанием о музыке и мастерски применяющего его в своей исполнительской практике.

Проведению мероприятия предшествует изучение в рамках комплексного курса необходимых базовых принципов. С одной стороны, это освоение гармонической составляющей искусства континуиста, что предполагает знание сигнатур, умение играть аккордовые последовательности по цифрованной нотации⁵. С другой стороны, это овладение приёмами фактурного оформления (украшения, как говорили в барокко) гармонии. При изучении последних подчёркивается их жанровая специфика и смысловая направленность, то, что призвано способствовать приобретению студентами таких трудноуловимых качеств, о которых столь много рассуждали в барочную эпоху, как вкус, благоразумие и чувство меры, то есть способности согласовывать фактурный рисунок со стилем и манерой композиции. Это позволяет обучающимся выбрать верное фактурное решение при демонстрации в рамках «Состязания» таких разных видов деятельности клавириста, как игра *continuo*-аккомпанемента и обработка хорала.

Если в подготовленной части состязания присутствует некое единообразие – по условиям конкурса хоральные прелюдии всеми участниками пишутся на один и тот же хорал, – то в его импровизационном разделе, напротив, царит «разноголосица». Музыкальный материал, который подбирается для мероприятия педагогами из произведений композиторов Высокого барокко, характеризуется различной жанровой принадлежностью (быстрые и медленные части сонат, номера из сюит, вокаль-

ных сочинений и т. п.). Необходимым ограничением становится лишь исполнительский состав: как правило, камерный, включающий сольный инструмент (скрипка, флейта) или голос и аккомпанирующий ему клавиш. Студенты-иллюстраторы, захваченные атмосферой состязания и духом барочной импровизации, нередко также устраивают внеконкурсное соперничество в орнаментации своей мелодической партии.

Оценивает выступления участников-клавиристов профессиональное жюри из числа педагогов, для работы которого были разработаны критерии, сформулированные в виде стилизованных «Установлений».

Подобно ренессансному турниру, сам конкурс предстаёт в музыкально-театрализованном обрамлении, моделирующем обычно ситуацию, в которых и могло разворачиваться барочное состязание, либо носящем более фантазийный характер – например, в духе оперных прологов с участием аллегорических персонажей или беседы учителя с учеником, обсуждающих вопросы клавирного искусства.

Поскольку «Состязание клавиристов» проходит в конце декабря, то зачастую это мероприятие приобретает «рождественский» оттенок.

«Майские игрища». Само название, позаимствованное у весёлых весенних карнавалов, указывает на вольный характер мероприятия: это полуконцерт, полуперформанс, интерактивное шоу и элитарное представление – в общем, пир творческой фантазии «учёных» (то есть уже чему-то научившихся) студентов-музыкантов. «Майские игрища» завершают для третьего курса пианистов и четвёртого курса музыковедов освоение техник современной композиции в рамках курса теории музыки. Они проходят уже более двадцати лет, но каждый год неповторимы по форме и содержанию. И всегда это – выплеск творческой энергии, остроумия, вымыслы и замыслы, которым средства современной композиции дают возможность реализоваться, в свою очередь открывая новые «маршруты» игры.

Стоит отметить, что все перечисленные внеучебные мероприятия, проходящие на кафедре теории музыки Уральской консерватории в атмосфере непринужденного общения, сотрудничества и сотворчества, как нельзя лучше способствуют формированию коллектива единомышленников, а также, что немаловажно, – профессиональной ориентации музыканта. Последнее происходит за счёт непосредственного включения студентов в ту

деятельность, которая впоследствии может стать для них основным делом жизни. В учебном плане такого рода включение предусмотрено разве что в отдельных практиках, однако оно осуществляется там, как правило, на более формальной основе. Как можно судить по имеющейся специ-

альной литературе (см., например: [9]), задачи профессиональной ориентации обучающихся не только принадлежат к числу наиболее актуальных в современном образовательном пространстве, но зачастую ставятся и решаются именно в связи с проблематикой «extracurricular activity».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Здесь живут мёртвые, здесь говорят немые».

² Эти заповеди, имеющие библейский прототип, были созданы в своё время преподавателем кафедры А. Б. Вобликовой и бережно передаются из поколения в поколение.

³ В Уральской государственной консерватории принцип комплексного курса теории музыки был разработан и претворён в двух вариантах. Первый предполагает такое объединение теоретических дисциплин, при котором сохраняется их специфика как областей научного знания, но они перекомпонуются, подчиняясь смысловой синхронии и исторической перспективе. Такой тип, по своей идее, является

«комплексом-контрапунктом», он рассчитан на студентов-музыковедов (курс читается в УГК с 1989 года). Второй вариант комплексного курса (введён с 1991 года) имеет характер «комплекса-сплава» и предназначен для исполнительских специальностей. См. об этом, в частности: [1–5; 8; 10].

⁴ Подробнее о методике этой практической творческой работы см.: [6].

⁵ В формировании этих навыков используется учебное пособие Е. А. Пинчукова «Хоральные гармонии», ориентированное, по замыслу автора, в том числе и на «приобщение музыканта-профессионала к началам цифрованного баса» [7].

The chief aim of conservatory education is the formation of the professional, the upbringing of a refined and sensitive musician endowed with both specialized and general erudition, capable of thinking and speaking about music and the issues connected with it, finding joy in his art and in his engagement in it. The pedagogues of the Music Theory Department of the Urals Conservatory (in correspondence with the essential notion of a “conservatory”) not only preserve tradition, but also exert creative efforts for its recreation and development. A significant role in this in the department is played by various forms of extracurricular activities of the students. What is understood by “extracurricular forms” in this case are those which are not directly brought into the official curriculums in concrete disciplines, but are set into the general direction of the educational process in the broader sense of its understanding, or provide accompaniment for it. There exist analogous concepts in other languages. For example, it is the “Außerunterrichtliche Aktivitäten” in German, matching the “extracurricular activity” in English. Nonetheless, such expressions are closer to the concepts accepted by us, such as “out-of-class” or “of-hour activities” and to a greater extent they pertain to

schools. In itself, the phenomenon of “extracurricular activities” of the students, of course, is endowed with deep and diverse traditions: school theater, thematic cognitive excursions, argumentative student clubs, sport festivals, etc. The extracurricular forms which have been developed in the Urals Conservatory take by inheritance the school-university traditions. At the same time, some of them in their interpretation possess a special character, demonstrating a sort of “individual interpretation.” The present article acquaints the reader in great detail with these types of endeavors of the Music Theory Department at the Urals Conservatory.

Generally, the extracurricular forms within the frameworks of educational activities of the faculty members among the music theorists and their students may be divided into several groups.

The first group is specialized in the activities of scholarly profile. This is a sort of artistic laboratory for future musicologists-researchers, as well as those expressing interest in the academic work of students of other disciplines and directions of preparation. The activities of this group are directed at the extension of their professionalism. These may pertain to the so-called “Symposiums” (open defenses of course theses on music theory disciplines); the “round tables”

(predominantly regarding the questions of methodology of teaching music theory disciplines); students' presentations on pedagogical seminars, inter-university conferences; participation of students' academic works in conferences of various levels. On the one hand, in this group of events the results of the academic work of the department are manifested, on the other hand – in its orientations and resonance they clearly go beyond the scope of thematic curriculum of various disciplines and practices. Here there is a familiarization taking place with these types of professional activities, which apparently are insufficiently present in a direct way in the academic curriculum.

During the latest years in the life of the Music Theory Department there has been a distinct slant toward a predominance of regional natural history; corresponding course papers and diploma theses have been written, and the course "Musical Culture of the Urals" has been brought in, to which such a form of extracurricular work accedes as thematic excursions through the memorial places of Yekaterinburg and its museums. For a long period of time they have been led by authoritative musical regional scholar of Yekaterinburg, Professor L. K. Shabalina from the Department, who has also elaborated the program of the course "Musical Culture of the Urals," the academic advisor to a whole set of specialized diploma theses written by the graduates of the Department. At the present moment student musicologists are being involved in this work at a greater level.

The directedness towards regional studies is something that also involves extracurricular work of the students with archival materials preserved in the Museum of the History of the Urals Conservatory and the Museum-House of Piotr Ilyich Tchaikovsky in Alapayevsk. Studies of the volumes of correspondence, musical manuscripts, departmental documentation and other historical sources present a useful practical supplement to the theory courses "Musical Culture of the Urals," "History of Russian Music," and "Musical Source Studies" for musicology students. Direct contact with museum materials forms the student into a person of high culture, making it possible for him to comprehend the well-known Ancient Greek expression: *Hic mortui vivunt, hic mutic loquuntur*¹. No less important is the fact that, when contacting genuine documents of historical value, describing them upon the rules of source studies and archival science, the students acquire knowledge, abilities and skills, which in the future would comprise the foundation of such a sought-after profession as a musicologist-archivist or a musicologist-museum specialist.

The second group of extracurricular activities comprises those connected with the "calendar-ceremonial" side of student life: "initiation as a student" in the first course, "traversing the equator" in the middle of the second course, and the "farewell ceremony" of the graduates after the defense of diploma works. Undoubtedly, such evenings (usually endowed with the character of "amateur concert parties") are organized, first of all, by the students themselves – the originators of the festivities and representatives of other courses; the students' initiatives and impulsions in this directions are welcomed wholeheartedly. The concrete storylines and forms of such events, as a rule, are varied, but the fact that in them special attention is bestowed upon the predominance of the musical side may be considered as the result of the purposeful influence of the pedagogues of the department. Notwithstanding an overall random quality of such actions, many of them have already developed certain rituals. Thus, the departmental "initiation as a student," appealing to historical traditions, includes in itself the entrance into a circle of the chosen by means of trials; a particularly dramatic moment of this event is the pronouncement of the oath, preceded by readings of the "commandments"² etc.

The third group of events, on which we shall dwell in somewhat greater detail, is more directly connected with the content and the construction of an experimental complex music theory course developed by the faculty members of the department³. The course unifies together the basic music theory disciplines (counterpoint, harmony, analysis of musical forms) and presumes, first of all, a historical-stylistic approach in examining the main recurring laws and phenomena of the art of music. A special role in taking this course is reserved for the *practical* forms of study, which in many ways changes the emphasis of the course from "theorizing" – to a practical mastery of historical-cultural styles by means of intonational immersion into each one of them with the aid of various forms of music-making, singing, creative work, analysis of musical texts, etc. For the performers the practical part of the course, essentially, is what becomes the main path of learning.

In the process of realization of the complex theoretical course, three extracurricular events are held in a theatricalized concert form, called upon to assist the consolidation and demonstration of the acquired skills and knowledge in various time periods. They are:

– "Musical tournaments" at the end of the second semester (improvising on the piano in the vein of dances of the Renaissance era with the use of

suggested formulas of harmonic progressions among those mastered in the course);

– “Contests of clavier players” at the end of the third semester (sight-reading the accompaniment with figured notation, and a demonstration of a set piece – a chorale prelude composed on a preset musical theme);

– “Maytime public merrymaking” at the conclusion of the course (a peculiar type of performance done by the students mastering various techniques, means of composition and presentation of 20th and early 21st century music).

Being extracurricular in their form, they are directed at the recreation (at least partially) of living contextual models in particular historical periods the theoretical familiarization of which takes place in the course. The aims of the pedagogues are, first of all, to construct certain situations in which this type of music-making would be unfolded. At the same time, not only stylization of style and language becomes important (its level may be varied), – first of all, the very forms and principles of music-making become stylized.

All of these actions involve the participation of students not only of the Musicology Department, but of all the performing departments, as well – instrumentalists, vocalists and conductors, studying through the same program.

The structure of such events, just as the level of its unity, is in each case different and depends, among other things, on the genre content of the action itself.

For example, whereas the “Maytime public merrymaking” is based on the idea of the carnival (with its parody side), while the concrete musical material (as well as the visual, literary, choreographic, etc.) may be derived from various times and cultures, the “musical tournament” and the “contest of clavier players” (which involve the joint participation of musicologists and pianists) both appeal to certain musical epochs studied in the class (respectively, the Renaissance and Baroque). Experience shows that the work on mastering these forms is in itself interesting and beneficial both for the students and the pedagogues, so its expansion onto other historical periods is also being planned. For example, Classicism with its practice of improvisation of the cadenza in the solo part of a concerto is due to be considered.

Let us examine each one of these mentioned three extracurricular forms.

The “*musical tournament*.” Its preparation presents the practical familiarization with those forms of musical activity connected with the functions of Renaissance, studied at the second semester of the course, – among them, dance forms, as well as forms that are

improvisatory in their nature. And the students master the historically oriented art of such an improvisation, demonstrating their results at the tournament: in the spirit of some dance or other, according to the rhythmic patterns and harmonic models inherent to it⁴. The memories of the musicians of the Renaissance era had preserved many such formulas which they applied by combining and transforming during their improvisational accompaniment for dancers. For the sake of mastering the very principle of this kind of improvisation – following ready models – we shall limit ourselves only to several formulas, just as only twelve dance genres. The contest consists of the succession of tours in which a pair of “minstrels” play a slow and fast dance allotted to them by chance (a characteristic mini-suite) on one single compositional-harmonic formula, when possible, employing the technique of diminution (rhythmic, melodic, and/or harmonic), while the “public” votes in support of the best of the performances. The form of carrying out the “musical tournament” is theatricalized in the vein of the epoch: it begins with a prologue with a dialogue of various characters about the benevolent and harmful effects of various dances, with the appearance of allegorical figures, alternates the former with various musical intermezzi (in which the madrigals and renaissance songs are sounded out, as well as, frequently, the students’ artistic works composed for the course), and is concluded by the symbolic ceremony of awarding the winners, followed by emblematic performances by the laureates from previous years.

The “contest of clavier players.” The given event, as has been mentioned above, is oriented towards the epoch of the Baroque and the types of musical activities characteristic to it – improvisation of an accompaniment on the basis of the *basso continuo*, as well as chorale elaboration. The “contest” presents a peculiar competition for the title of “perfect clavier player” in its baroque meaning, presuming a musician freely possessing theoretical knowledge about music and masterfully applying it in his performance practice.

The organized event is preceded by studying the necessary basic principles within the frames of a complex course. On the one hand, this presents a mastery of the harmonic component of the art of the continuo performer, which presumes the knowledge of signs, and the ability to play chord progressions by figured notation⁵. On the other hand, it demonstrates the mastery of the techniques of textural elaboration (embellishment, as it was called in the Baroque period) of harmony. In the study of the latter, emphasis is made of their specificity of genre and semantic directedness, i.e., the qualities which are called to

assist the acquisition by the students of such barely perceptible qualities which were so often discussed during the Baroque period, such as taste, prudence, and the sense of measure, i.e., the abilities to correlate the textural pattern with the style and manner of the composition. This makes it possible for the learners to choose the appropriate textural solution during the demonstration within the “contest” of such various types of activities of a clavier performer as playing a *continuo*-accompaniment or elaboration of a chorale.

Whereas the prepared part of the contest is noted for a certain uniformity – upon the conditions of the competition, the chorale preludes are written by all the participants on the same chorale – in its improvisational section, on the other hand, there is a reign of “discordance.” The musical material chosen for the event by the teachers from works by composers of the high Baroque style can be characterized by extremely diverse genre features (fast and slow movements of sonatas, moments from suites and vocal compositions, etc.). The indispensable limitation is formed only by the instrumentation: as a rule, of chamber proportions, including a solo instrument (violin, flute) or voice and a clavier accompanying it. The illustrators among the students captivated by the atmosphere of contest and the spirit of baroque improvisation also frequently initiate different forms of contest with each other outside the format of the competition – in terms of embellishment of their melodic parts.

The performances of the participating clavier performers are evaluated by professional juries consisting of some of the pedagogues of the department, whose work has been facilitated by the elaborations of criteria formulated in the guises of stylized “Ordinations.”

Similar to a renaissance tournament, the competition itself appears in a musical-theatrical framework, usually modeling situations in which a baroque contest could unfold, either carrying a more fantasy-like character – for example, in the vein of opera prologues with the participation of allegorical protagonists, or a conversation between a teacher and a pupil, who engage in discussion of clavier art.

Since the “contests of clavier players” takes place at the end of December, frequently these events acquire “Christmastime” traits.

The “*Maytime public merrymaking*.” The name itself, derived from those of springtime carnivals, denotes the unrestricted character of the event: it is simultaneously a half-concert, half-performance, an interactive show and an elite performance – generally, a feast for the creative fantasies of “learned” student musicians (i.e. those who have already gained some knowledge). The “Maytime public merrymaking” provide crowned conclusions for the pianists from the third course and the musicologists from the fourth course of the acquisitions of the techniques of contemporary composition within the framework of the music theory course. They have taken place for over twenty years, but each year they show themselves as being inimitable in their form and content. And they always present an outburst of creative energy, wit, inventions and intentions, to which the means of contemporary compositions present the opportunity to realize themselves, in their turn, revealing new “routes” of performance.

It must be noted that all the enumerated extracurricular events taking place at the Music Theory Department of the Urals Conservatory in an atmosphere of informal communication, cooperation and co-authorship are conducive to the utmost degree to the formation of a group of like-minded associates, and, what is not less important, – the professional orientation for the musician. The latter takes place as the result of the direct involvement of the students into those activities which subsequently may become for them the main activities of their lives. In the academic curriculum such involvement is foreseen solely in separate isolated practices, however, it is carried out there, as a rule, on a more formal foundation. As may be judged from the existent specialized literature (see, for example: [9; 11]), the questions of professional orientations of the students pertain not only to the most relevant ones in contemporary educational space, but are frequently posed and solved particularly in connection with the problem range of “extracurricular activities.”

NOTES

¹ «Here the dead live, here the mute speak.”

² These commandments, possessing a Biblical prototype, were created in their time by a faculty member at the department A. B. Voblikova and have been carefully passed down from one generation to the next.

³ At the Urals State Conservatory the principle of the complex course of music theory has been developed and implemented in two variants. The first presumes such a unification of music theory disciplines where their specificity as realms of academic knowledge is

preserved, but they are reconfigured, being subservient to semantic synchrony and historical perspective. Such a type, in its idea, presents a “contrapuntal complex,” since it is meant for student musicologists (the course has been read since 1991), has the character of an “amalgamated complex,” and is meant for performers’ disciplines. See about this, in particular: [1–5; 8; 10].

⁴ For more details about the methodology of this practical creative work see: [6].

⁵ In the formation of these skills E. Pinchukova’s textbook “Khoral'nye garmonii” [“Chorale Harmonies”] is used, since it is also geared, following the author’s conception, on “the exposure of the professional musician to the rudiments of figured bass” [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Вобликова А. Б., Городилова М. В., Коробова А. Г., Пальмова В. А. Комплексный курс теории музыки для исполнителей в системе трёхступенного музыкального образования // Челябинское высшее музыкальное училище (колледж): концепции, учебные планы, программы, перспективы развития: тезисы регион. науч.-метод. конф. Челябинск, 1994. С. 38–41.
2. Городилова М. В., Калужникова Т. И., Коробова А. Г., Пальмова В. А., Шабалина Л. К. Гуманитарно-художественное образование в свете традиций отечественной педагогической культуры // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии: науч.-практ. конф. / РАМ им. Гнесиных (1992). М., 1994. С. 63–71.
3. Городилова М. В., Коробова А. Г., Немковская В. И. О программе комплексного музыкально-теоретического образования студентов исполнительских отделений Уральской консерватории // Культура, искусство и образование провинциальной России в контексте истории. Оренбург, 2007. С. 334–341.
4. Городилова М. В., Коробова А. Г., Немковская В. И. Теория музыки: учеб. пособие (с грифом УМО) / Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. Екатеринбург, 2009. 120 с.
5. Коробова А. Г. Комплексный курс теории музыки в структуре непрерывного музыкального образования // Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия: материалы междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2008. С. 31–44.
6. Коробова А. Г. О старинной танцевальной музыке и возможностях её изучения в детской музыкальной школе // Проблемы музыкальной науки. 2018. № 1. С. 145–155. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.1.145-155.
7. Пинчуков Е. А. Хоральные гармонии: учеб. пособие по гармонии для средних и высших учебных заведений / Урал. гос. консерватория им. М. П. Мусоргского. Екатеринбург, 2011. 255 с.
8. Esekееva S. V., Kovriкова E. V., Kamalova I. F., Farah S. N. Educational Potential of Public Music Lectures at Kazan Federal University (from Emotional Education to Global Thinking Development) // Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2017. No. 9 (7S), pp. 1139–1147.
9. Gorodilova M., Korobova A., Polotskaya E., Shabalina L. First Conservatoire in the Urals: From the History of Russian Musical Education // Proceedings of the 2017 International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2017). January 2018, pp. 345–349. DOI: 10.2991/icassee-17.2018.78.
10. Ponce-de-Leon Barranco L., Lago Castro P. Career Guidance in Madrid’s Professional Music Conservatories. Situation Analysis and Improvement Proposals // Revista de Educación. Septiembre-diciembre 2012. No. 359, pp. 298–331.

Об авторах:

Вялухина Вера Ильинична, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки, Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского (620014, г. Екатеринбург, Россия), **ORCID: 0000-0002-5067-1203**, vinem6@rambler.ru

Городилова Марина Викторовна, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории музыки, Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского (620014, г. Екатеринбург, Россия), **ORCID: 0000-0001-5920-9675**, gorodilova_m_v@mail.ru

Коробова Алла Германовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки, Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского (620014, г. Екатеринбург, Россия), **ORCID: 0000-0003-3115-4099**, 2011korobova@mail.ru

Полоцкая Елена Евгеньевна, доктор искусствоведения, проректор по научной работе, профессор кафедры теории музыки, Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского (620014, г. Екатеринбург, Россия), **ORCID: 0000-0003-1473-8367**, eeopol@mail.ru

REFERENCES

1. Voblikova A. B., Gorodilova M. V., Korobova A. G., Pal'mova V. A. Kompleksnyy kurs teorii muzyki dlya ispolniteley v sisteme trekhstupennogo muzykal'nogo obrazovaniya [A Comprehensive Course of Music Theory for Performers in the System of the Three-Stage Music Education]. *Chelyabinskoe vysshee muzykal'noe uchilishche (kolledzh): kontseptsii, uchebnye plany, programmy, perspektivy razvitiya: tezisy region. nauch.-metod. konf.* [Chelyabinsk Higher Musical College: Concepts, Curriculum, Programs, Development Prospects: Abstracts from the Regional Scholarly and Methodological Conference]. Chelyabinsk, 1994, pp. 38–41.
2. Gorodilova M. V., Kaluzhnikova T. I., Korobova A. G., Pal'mova V. A., Shabalina L. K. Gumanitarno-khudozhestvennoe obrazovanie v svete traditsiy otechestvennoy pedagogicheskoy kul'tury [Humanitarian and Artistic Education in Light of Traditions of the National Pedagogical Culture]. *Muzykal'noe obrazovanie v kontekste kul'tury: voprosy teorii, istorii, metodologii: nauch.-prakt. konf.* [Musical Education in the Context of Culture: Questions of Theory, History, Methodology: Scholarly and Practical Conference]. Russian Gnesins' Academy of Music (1992). Moscow, 1994, pp. 63–71.
3. Gorodilova M. V., Korobova A. G., Nemkovskaya V. I. O programme kompleksnogo muzykal'no-teoreticheskogo obrazovaniya studentov ispolnitel'skikh otdeleniy Ural'skoy konservatorii [About the Program of Integrated Musical and Theoretical Education for Students of Performance Departments of the Urals Conservatory]. *Kul'tura, iskusstvo i obrazovanie provintsial'noy Rossii v kontekste istorii* [Culture, Art and Education of Provincial Russia in the Context of History]. Orenburg, 2007, pp. 334–341.
4. Gorodilova M. V., Korobova A. G., Nemkovskaya V. I. *Teoriya muzyki: ucheb. posobie (s grifom UMO)* [Music Theory: Textbook (with the Facsimile Signature of the Educational-Methodical Department)]. Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory. Yekaterinburg, 2009. 120 p.
5. Korobova A. G. Kompleksnyy kurs teorii muzyki v strukture nepreryvnogo muzykal'nogo obrazovaniya [A Comprehensive Course in Music Theory in the Structure of Continuous Music Education]. *Vuzovskoe i dovuzovskoe muzykal'noe obrazovanie: modeli vzaimodeystviya: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* [University-Level and Pre-University Musical Education: Models of Interaction: Materials of the International Scholarly and Practical Conference]. Kazan, 2008, pp. 31–44.
6. Korobova A. G. About Historical Dance Music and the Possibilities of Studying it in Children's Music Schools. *Problemy muzykal'noj nauki/Music Scholarship*. 2018. № 1, pp. 145–155. (In Russ.) DOI: 10.17674/1997-0854.2018.1.145-155.
7. Pinchukov E. A. *Khoral'nye garmonii: ucheb. posobie po garmonii dlya srednikh i vysshikh uchebnykh zavedeniy* [Choral Harmonies: Textbook of Harmony for Secondary and Higher Education Institutions]. Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory. Yekaterinburg, 2011. 255 p.
8. Eseekeeva S. V., Kovrikova E. V., Kamalova I. F., Farah S. N. Educational Potential of Public Music Lectures at Kazan Federal University (from Emotional Education to Global Thinking Development). *Journal of Fundamental and Applied Sciences*. 2017. No. 9 (7S), pp. 1139–1147.
9. Gorodilova M., Korobova A., Polotskaya E., Shabalina L. First Conservatoire in the Urals: From the History of Russian Musical Education. *Proceedings of the 2017 International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2017)*. January 2018, pp. 345–349. DOI: 10.2991/icassee-17.2018.78.
10. Ponce-de-Leon Barranco L., Lago Castro P. Career Guidance in Madrid's Professional Music Conservatories. Situation Analysis and Improvement Proposals. *Revista de Educación*. Septiembre-diciembre 2012. No. 359, pp. 298–331.

About the authors:

Vera I. Vyalukhina, Ph.D. (Arts), Associate Professor at the Music Theory Department, Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory (620014, Yekaterinburg, Russia),
ORCID: 0000-0002-5067-1203, vinem6@rambler.ru

Marina V. Gorodilova, Ph.D. (Arts), Professor at the Music Theory Department, Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory (620014, Yekaterinburg, Russia), **ORCID: 0000-0001-5920-9675**, gorodilova_m_v@mail.ru

Alla G. Korobova, Dr.Sci. (Arts), Professor at the Music Theory Department, Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory (620014, Yekaterinburg, Russia), **ORCID: 0000-0003-3115-4099**, 2011korobova@mail.ru

Elena E. Polotskaya, Dr.Sci. (Arts), Pro-rector for Research, Professor at the Music Theory Department, Urals State M. P. Mussorgsky Conservatory (620014, Yekaterinburg, Russia),
ORCID: 0000-0003-1473-8367, eepol@mail.ru