

# ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ОРГАННЫХ ШКОЛ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ

**Жэнь Цзе**

Аспирант, Санкт-Петербургский государственный  
институт культуры  
18504713083@163.com

## FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF EUROPEAN ORGAN SCHOOLS OF PERFORMANCE AND PEDAGOGY

**Ren Jie**

*Summary:* The article covers the process of formation, formation, and development of organ musical mastery as a system of teaching organ performance. The role of the first organists from the Netherlands, Italy, Spain, France, Germany, and other countries is determined. Each of the designated schools had not only its own performers, but also pedagogical works on the study of issues of playing the organ and artistic performance of musical works. The article attaches great importance to the principle of following traditions and continuity of generations, an explanation of the concept of "school". The composing, performing, pedagogical art of figures of musical culture of the 16th - 18th centuries marked a new era in the history of organ performance and pedagogy.

*Keywords:* the concept of "school", organ art, the Renaissance, national school, pedagogy, performance, traditions.

*Аннотация:* В статье освещается процесс становления, формирования и развития органного музыкального мастерства как системы преподавания органного исполнительства. Определяется роль первых органистов из Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Германии и других странах. Каждая из обозначенных школ имела не только своих исполнителей, но и педагогические труды по изучению вопросов игры на органе и художественного исполнения музыкальных произведений. Важное значение в статье придаётся принципу следования традициям и преемственности поколений, объяснению понятия «школа». Композиторское, исполнительское, педагогическое искусство деятелей музыкальной культуры XVI–XVIII вв. ознаменовало новую эпоху в истории органного исполнительства и педагогики.

*Ключевые слова:* понятие «школа», органное искусство, эпоха Возрождения, национальная школа, педагогика, исполнительство, традиции.

История органа – «короля музыкальных инструментов»<sup>1</sup> как его часто называют, восходит к древним временам. Наиболее интенсивное распространение органа происходило в Европе с XVI века, следовательно, в это время формировались и органные исполнительские школы.

Цель статьи – выявление процессов формирования ведущих органных школ Западной Европы, изучение их взаимовлияния и отражения в педагогическом процессе. Актуальность обобщения пройденного органной культурой пути, многообразие важнейших тенденций и течений вызывает сегодня неподдельный интерес.

Развитие органиста-исполнителя не может проходить без изучения научной и теоретической базы, что подтверждается многовековыми традициями европейского органного образования. Постигание органного искусства – длительный путь, возможный только при охвате целого комплекса знаний, в ряду которого формирование исполнительских и педагогических школ занимает первостепенное место.

При исследовании данного вопроса считаем обоснованным обратиться к словарному определению

«школа», которое часто употребляется в обучении, в том числе, и музыкальном. Понятие «школа» достаточно обобщено, к нему можно отнести место учения, вид учебно-методического пособия, систему специальных обязательных упражнений и другое. Данное понятие применяется для характеристики профессионального музыкального творчества целой страны, подчёркивая её своеобразие. Например, «русская композиторская школа», «итальянская оперная школа» и т.п. Также «школа» может рассматриваться как направление в науке, литературе, искусстве, связанное единством взглядов, общностью, принципами и методами. Просмотрев большое количество определений этого понятия, можем отметить его многозначность, которое ещё не нашло своей единой общепринятой формулировки.

В данной статье рассматриваем «школу» как преемственность исполнительских традиций в рамках органной культуры и образования, отмечая единство эстетических взглядов в творчестве органистов-исполнителей и органистов-педагогов; как художественное направление, течение, основанное на определённых принципах, а также группу учеников и последователей, например композитора, исполнителя, педагога.

<sup>1</sup> Король музыкальных инструментов - выражение В.А. Моцарта. Ссылаемся на учебное пособие Гивенталь И.А., Шукина Л.Д. Музыкальная литература. Вып. 1. Г.Ф. Гендель. И.С. Бах. Изд. 2-е, пер. доп. - Москва: Музыка, 1986. С. 75.

Опираясь на комплексный подход, предполагающий культурно-исторический, теоретико-практический, историко-исследовательский, биографический методы исследования, обратимся к формированию европейских органных школ.

С развитием органного искусства в Европе связано формирование нидерландской, немецкой, итальянской, испанской, французской, английской органных школ, которые активно развивались в период с XVI по XVIII век. Органные школы, сложившиеся в разных странах, представляли собой национальное культурное достояние, а впоследствии являлись частью мировой органной культуры. Одной из самых первых и продолжительных школ считается старонемецкая органная школа, которая существовала с 1450 по 1550 год. Здесь уместно назвать имя Конрада Паумана (ок.1410–1475) который, несмотря на слепоту, овладел органом, лютней, скрипкой, флейтой, арфой. Пауман вёл обучение устно – на примере собственных импровизаций, поэтому большинство его пьес записаны учениками.

«Основы игры на органе» можно считать первым руководством игры на органе. Этот труд Конрада Паумана был написан в период с 1452 по 1455 годы и представляет из себя авторские обработки светских, духовных песен и инструментальные трактовки вокальных мелодий. Переложения, выполненные Пауманом, затем дополнил Арнольд Шлик и издал первое печатное пособие в 1511 году под названием «Зеркало органных строителей и органистов», которое переиздавалось вплоть до 1980 года. Данные труды свидетельствуют о стремлении органистов к теоретическому осмыслению процессов исполнительства и педагогики.

Другой немецкий органист Пауль Гофгаймер (1459–1537) был одним из знаменитых педагогов своего времени, его называли «принцем музыки», а его учеников – «паульминами»<sup>2</sup>. Он превосходно владел импровизацией на органе. Из школы Гофгаймера вышел яркий органист Ганс Бухнер (1483–1538), перу которому принадлежала самая известная органная школа «Fundamentum», которая имела теоретическую и практическую части. Она была написана около 1520 года.

Лучших органистов выдвинула Германия, где органное искусство достигло небывалого размаха. Здесь следует упомянуть плеяду крупнейших мастеров, которые удерживали первенство среди других стран на протяжении ряда лет: Самуэль Шейдт (1587–1654) – основоположник среднемецкой органной школы – композитор, педагог, придворный органист, капельмейстером. Его крупные сочинения представлены в трёх томах кни-

ги «Новая табулатура» (1614–1653), в которую входили фуги, хоралы, фантазии и т.п. Дитрих Букстехуде (1637–1707) – яркий представитель северонемецкой органной школы. Он выделялся как композитор выдающийся музыкальный деятель

Иоганн Пахельбель (1653–1706) – органист и композитор южнонемецкой органной культуры, творчество которого насчитывает более 200 произведений, в том числе и сочинения для органа. Дитрих Букстехуде, Иоганн Пахельбель – ученики венецианских мастеров XVI в. – Андреа и Джаванни Габриэли, которые в свою очередь учились у Фрескобальди и Свелинка. Немецкая школа восприняла все лучшее, что было у исполнителей других стран, синтезируя достижения и в области педагогики.

Иоганн Каспар Керль, Георг Муффат, Иоганн Фробергер – крупные фигуры немецкой органной школы, оказавшие огромное влияние на мировую музыкальную культуру. Жанры, появившиеся в их творчестве, стали «классическими» в органном исполнительстве. Например, Керль – сочинял мотеты, прелюдии для органа, токкаты и мессы; Фробергер – основоположник жанра четырехчастной сюиты.

Особняком стоит наследие И.С. Баха (1685–1750) – гениального полифониста, сумевшего поднять органное искусство своего времени на небывалую высоту. «Органное творчество Баха – это стержень всего искусства»<sup>3</sup>. Бах достиг непревзойдённых высот в органном исполнительстве, педагогике, совершенствовании полифонического искусства. В композиторском творчестве И.С. Баха органная музыка занимала ведущее место – это около 300 сочинений, как отмечает известный немецкий ученый, философ и баховед Альберт Швейцер<sup>4</sup>.

Много разных школ органостроения существовало на территории Нидерландов, что не могло не влиять на органное исполнительское искусство в этой стране. Профессиональный уровень нидерландских органистов во второй половине XVI – начале XVII веков был очень высоким. Они не нуждались в записи музыки, почти все могли её симпровизировать, так как нотопечатание было дорогим удовольствием, а служебные обязанности органиста не подразумевали повторения какого-либо исполнения дважды. Органист обычно занимался разнообразной деятельностью – преподавал, играл, был экспертом органов и др. Например, Николас Лосси и Якоб ван Нордт, органисты амстердамских церквей, были торговцами по основному роду своей деятельности. К сожалению, Нидерланды практически не дала миру органных композиторов, за исключением Яна Свелинка.

2 Из истории мировой органной культуры XVI– XX веков. Учебное пособие. Москва: Московская гос. консерватория им П.И. Чайковского. 2007. С. 26.

3 С. 7.

4 Швейцер А. С. 344.

Ян Питерсон Свелинк (1562–1621) – виртуоз-исполнитель и педагог на органе и клавесине. Прославился на весь мир своими импровизациями. Он автор трактата «Правила композиции», с его именем связаны первые публичные органнне концерты, которые Свелинк проводил в церкви, в которой работал, до богослужения и после её окончания. Будучи церковным органистом и композитором Свелинк внёс в партию органа виртуозность и индивидуальность, его игра была яркая, своеобразная, что привлекало слушателей. Он часто исполнял свои произведения – токкаты, обработки народных танцев и песен, вариации на народные мелодии. По праву пользовался большим авторитетом, занимая в культурной жизни Амстердама значительное место.

К нему приезжали ученики из разных стран, и он охотно передавал свой опыт и знания. Среди них – Самуэл Шейдт – известных впоследствии немецкий органист. Стиль школы Свелинка развивал и Г. Бём (1661–1733). Следует отметить, что нидерландская органная школа стала основой для создания органнне школ в других европейских странах.

В Италии XVI века среди музыкантов особое место занимали органисты и клавесинисты, которые одновременно были исполнителями, сочинителями музыки, преподавателями пения и игры на инструментах. Основоположником венецианской школы считается Адриан Вилларт (ок.1490–1562), а впоследствии его ученики Андреа Габриели, Джаванни Габриели (1557–1612) и Клаудио Меруло (1533–1604) продолжают дело учителя. Представитель расцвета венецианской школы – Джироламо Дирута (1562–1609) – автор трактата «Трансильванец»<sup>5</sup>, изданного в 1593 году, своего рода пособия начинающего церковного органиста, с обозначением органной специфики, традиций исполнения и обязанностей органиста в католическом богослужении.

Флорентийскую школу представлял Франческо Ландино (1325–1397), а неаполитанскую – органист Антонио Валенте (ок. 1520 – ок. 1600) и клавесинист Рокко Родио (ок. 1535–1615). В это время, кроме игры на органе, большую популярность имели работы и теоретического характера. Среди них можно назвать трактаты Андриано Банкьери «Звучающий орган» 1605 года, предназначавшийся для начинающих органистов и «Выводы о звучании органа» 1591 года, в котором уже можно было найти сведения о выдающихся органистах Италии конца XVI начала – XVII вв. А трактат Костанцо Антенъяти 1608 года «L'Arte Organica» написан в необычной форме, а именно – в форме диалога автора с сыном.

Для развития органного искусства в XVII веке много

сделал композитор и органист Джироламо Фрескобальди (1583–1643) – основоположник нового «свободного» стиля в области полифонии. Дж. Фрескобальди прославился как импровизатор и автор огромного количества сочинений для органа, его впоследствии называли «итальянский Бах»<sup>6</sup>. Публику привлекала блестящая игра Фрескобальди, которая отличалась виртуозностью, динамичностью, яркостью контрастов и музыкальных характеров. У Свелинка и Фрескобальди учились многие немецкие органисты – Фрабергер, Пахельбель, Рейнкен и др. В «предбаховском» этапе ярко проявился себя Дитрих Букстехуде (1637–1707).

Традиции органной игры в Испании уходят вглубь веков, начиная своё бытование с XIII века, когда орган становился неизменным участником придворных празднеств. Игра на маленьком органе-портативе сопровождала короля в многочисленных путешествиях. К середине XV века орган уже достигает в церкви положение солирующего инструмента, а в XVI веке – можно отметить расцвет светской органной практики в Испании.

При дворе испанского короля Филиппа II служили два органиста – Антонио де Кабезона (1510–1566), который известен не только собственными виртуозными сочинениями, которые считаются образцами органной испанской школы, но и трудами педагогического характера и его брат Хуан де Кабезон. Их виртуозность поражала воображения слушателей, им посвящали ряд сонетов и писали их портреты. Следует отметить, что испанская школа оказала влияние на формирование органнне школ в других странах.

Сведения о существовании органа во Франции восходят к царствованию Пипина Короткого, которому в 757 году византийский император подарил орган с одним мануалом (клавиатурой). С этого времени орган стал занимать заметное место в культуре страны. Здесь уместно назвать имя композитора и органиста Никола де ла Гротт (1530 – ок. 1600), главу парижских композиторов Гийома Костле (ок. 1530–1606), композитора и органиста Флорана Бьонвеню (1568–1623).

Одним из известных исполнителей французской органной школы рубежа XVI – начало XVII веков является Жан Титлуз (1563/64–1633) – композитор, эксперт в области органостроения, очень образованный человек своего времени. Его целью было распространение органа с двумя мануалами и педалью для раздельного, ясного исполнения полифонии, также он занимался вопросами музыкальной эстетики и проблемами ладовой теории. Труды Титлуза оказались единственными значительными образцами французской органной школы первой поло-

5 Трансильвания (Семиградье) – горная область в Карпатах.

6 Из истории мировой органной культуры С. 276.

вины XVII века до появления органных пьес Луи Куперена.

Патриархом французской органной школы считается Сезар Франк (1822–1890), который более 30 лет служил органистом в церкви Св. Клотильды и был блестящим импровизатором. Его ученик Вьерн – органист в соборе Нотр-Дам в Париже в течение 37 лет. Современники Франка – Камиль Сен-Санс, Жан Лангле, Марсель Дюпре, Ольвье Мессиа́н тоже работали органистами в парижских церквях. Их особенностью можно считать сочетание деятельности композитора, исполнителя и педагога; неподдельный интерес не только к сольному исполнительству, но и к различного рода ансамблевому музицированию, когда орган включали в состав дуэтов и оркестров.

В Англии при короле Генрихе XVIII формируется английская органная школа. На первом месте которой стоит имя Джона Мербека (ум. 1585), а за ним следуют его современники – Кристоф Ти (ум. 1572), Роберт Уаут (ум. 1574), Томас Таллис (1505–1585) и его ученик Уильям Бёрд (1543–1623). Развитие английской органной школы главным образом связано с Королевской капеллой, где музыка играла большую роль в богослужении. В обязанности органистов входило служить в канун и первый день каждого главного праздника – Рождества, Пасхи, св. Георгия и Троицы.

Переломный момент в истории английского органного искусства наступил в середине XVII века, когда в годы гражданской войны (1642–1660) органная музыка была изгнана из церкви, а сами инструменты оказались разрушенными. В связи с чем английские мастера вынуждены были эмигрировать. Во второй половине XVII века начался самый бурный период органного исполнительского искусства. Пост органиста Королевской капеллы занял Джон Блоу (1649–1695), затем его гениальный ученик Генри Пёрселл (1659–1695). Происходит смещение музыкальных интересов из области церковной культуры к светской, и, прежде всего к театру.

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что развитие органной музыкальной культуры, а, следовательно, и национальных школ в европейских странах было необычайно насыщенным и бурным. Наблюдался повышенный интерес к органу как со стороны музыкантов-исполнителей, так и со стороны слушателей. Рождение большого количества исполнителей, музыкальных династий композиторов и производителей инструментов, свидетельствует об истинном интересе к органному творчеству не только духовного, но и светского характера.

Страны Европы, жившие в очень разных условиях, имеющие различия в общественно-политических и экономических системах, оказались тесно связаны в области органного музыкального исполнительства и педагогики. При рассмотрении органных школ следует отметить принцип традиций и преемственности испол-

нителей и композиторов. Несмотря на проживание в разных странах Европы, крупнейшие мастера прошлого, благодаря своей работе, расширили палитру исполняемых музыкальных жанров на органе.

Краткий анализ европейских школ помог определить основные современные тенденции органного искусства и педагогических практик.

В наше время наблюдается прочная интеграция органистов-исполнителей в мировое пространство – увеличение количества международных конкурсов, фестивалей, мастер-классов, учебных стажировок и т.п. Отмечаются стремительные изменения и новации в области исполнительства, педагогики, органостроения, которые связаны с эволюцией музыки XX века. Но все новации протекали наряду с продолжением традиций, укрепившихся в органных школах разных странах.

### Выводы

Органное исполнительские школы имеют богатую историю и особенности, связанные с традиционными культурными практиками. Органисты разных стран внесли значительный вклад в развитие органного исполнительства и педагогики. В Западной Европе были сформированы сильные яркие по представителям национальные органные школы. Органисты-исполнители завоевывали авторитет в мировой музыкальной культуре и одновременно воспитывали новое поколение музыкантов. Искусство, как известно, определяется личностью творца и почти не зависит от времени эпохи. Таким образом возникала преемственность исполнительских и педагогических традиций, органное искусство стало выходить за пределы национального пространства.

Рассмотрев период становления и формирования органных школ с XVI – по XVIII век, необходимо отметить:

1. Влияние европейских культур друг на друга, преодоление замкнутости и обособленности в одной стране.
2. Важную роль всех западноевропейских школ в совершенствовании профессиональных основ органного исполнительства и немалые заслуги в дальнейшем развитии органной культуры и педагогики.
3. Устойчивую педагогическую составляющую, обеспечивающую преемственность музыкально-педагогической органной школы, а, следовательно, и такие компоненты, как ценности, смыслы, инструментарий.

Осмысление этапов становления и развития органных школ – от зарождения традиций, первых исполнителей и серьезных достижений – позволяет говорить о большом потенциале европейской органной школы и ее влиянии на другие школы, в том числе и российскую, но это задача уже другого исследования.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Жэнь Цзе. К истории возникновения и развития органной музыкальной культуры и образования в Китае // Искусство. Педагогика. Культура: сб. науч. и метод. ст. Вып. 8. Санкт-Петербург: Изд. «НИЦ АРТ». 2024. С. 40–47. ISBN 978-5-00231-098-2.
2. Ван Мэнюнь. Современное музыкально образование в Китае: тенденции и перспективы / М. Ван, Е.Н. Яковлева // Ученые записки. Электронный науч. журнал Курского государственного университета. 2021. № 2. С. 215–221.
3. Хуан Сяньюй. Система музыкального образования в Китае / Сяньюй Хуан // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 2. С. 115–159.
4. Лю Джан. Китай: полная история страны / Джан Лю. – Москва: Изд. АСТ, 2004. 320 с.
5. Гивенталь И.А., Шукина Л.Д. Музыкальная литература. Уч. пособие. Вып. 1. Г.Ф. Гендель, И.С. Бах. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Музыка, 1986. 444 с., нот.
6. Из истории мировой органной культуры XVI–XX веков. Учебное пособие. Москва: Московская гос. консерватория им П.И. Чайковского. 2007. 840 с.
7. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Москва: Классика XXI, 2002. 816 с., ил.

© Жэнь Цзе (18504713083@163.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»