

Христианские корни нотной записи и их значение в развитии научной музыкальной педагогики

Аннотация

В данной статье исследуются глубокие христианские корни нотной системы Гвидо д'Ареццо и ее существенное влияние на развитие научной музыкальной педагогики, особенно в контексте современных интерактивных цифровых технологий. Авторы раскрывают сдвиг парадигмы в музыкальной педагогике, представленный концепцией «вертикального чтения» - метода, который совмещает диатонический масштаб клавишного пространства с цельными и симметричными линиями нотного ряда, предлагая прямое и интуитивное соответствие между нотной записью и звуком. Этот инновационный подход способствует целостному пониманию музыки, объединяющей звук, символ и продолжительность в единой пространственно-временной структуре, значительно улучшая процесс обучения для людей всех возрастов и способностей.

В статье также исследуется историческая эволюция нотной грамоты, раскрывается ее внутренняя связь с христианской символикой и учением, которые Гвидо д'Ареццо гениально включил в свою систему. Эта связь не только подчеркивает духовное измерение музыки, но и подчеркивает образовательный потенциал включения этих христианских принципов в современную музыкальную педагогику. С помощью музыкально-компьютерных технологий (МКТ) авторы демонстрируют, как триадная природа музыкальных нот, включающая в себя звук, символ и продолжительность, отражает христианскую концепцию Троицы, обеспечивая более богатый и глубокий подход к музыкальному образованию.

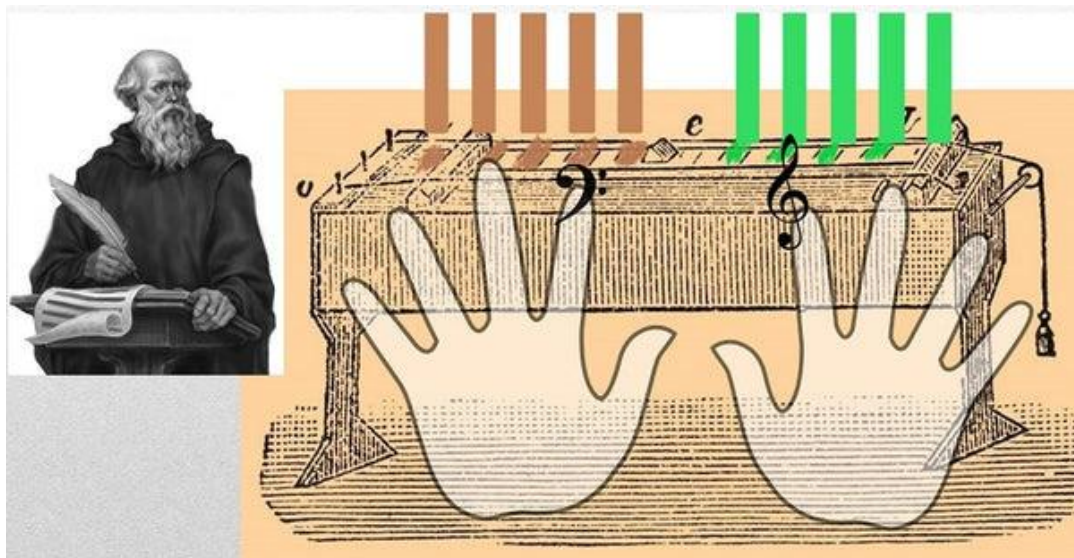
Кроме того, в статье критически рассматриваются социальные последствия недооценки вклада Гвидо д'Ареццо и христианской сути его музыкальной системы. Авторы выступают за переоценку роли нотной грамоты в образовании, подчеркивая необходимость восстановить ее основополагающий статус в музыкальной грамотности и признать ее потенциал для улучшения когнитивного развития, инклюзивности и целостного роста учащихся.

Объединяя исторические взгляды с современной педагогической практикой, авторы выступают за научный подход к музыкальному образованию, который чтит его христианское происхождение и использует возможности интерактивных цифровых технологий. Этот подход не только углубляет понимание триадной сущности нотной записи, но и согласуется с христианской антропологической перспективой объединения физических и духовных аспектов человеческого опыта.

Божественная симметрия: христианские корни нотной записи Гвидо д'Ареццо и их значение в развитии научной музыкальной педагогики в формате интерактивных цифровых технологий в школе цифрового века.

Предисловие.

Поворот нотного текста ключами вверх, сделанный спонтанно (вопреки знаниям о теории музыки, полученным нами в музыкальном вузе), внезапно и неожиданно помог увидеть целостность и симметричность музыкальной системы. Так, линейки нотосца не только зрительно явились продолжением *белых* клавиш фортепиано, но обнаружили собой форму «креста», как отражения симметричности человеческого тела, в котором пересечение явилось точкой единения вертикали и горизонтали. Точкой отсчета в данной, внезапно открывшейся нам целостной и симметричной конструкции, явился центр (0) оси абсцисс, вокруг которого линейки скрипичного и басового ключей явились зеркальным отражением друг друга. Десять линеек нотной системы выстроились справа и слева от нуля, словно поднятые в молитве к небу руки человека с десятью пальцами. «Указательные пальцы» обеих рук в этой наглядной системе определились в виде «носителей» Скрипичного и Басового ключей.

С этого открытия, возникла идея создания нового направления в музыкальной педагогике, которую западные специалисты назвали «вертикальным чтением» **(1)**.

Прямое наглядное соответствие каждой линейки и пространства целостного и симметричного нотного стана с диатоническим звукорядом клавишного пространства

способствовало кристаллизации нового формирования в музыкознании и научной музыкальной педагогике – *нотозвука*. Это, в свою очередь, высветило новые параметры понятия зоны в музыковедении, как полосы между двумя границами. **(2)** Так, «терцовое» расположение линеек, подразумевающее е д и н с т в е н н у ю звуковысоту на линейке и е д и н с т в е н н у ю звуковысоту в промежутке между линейками — простое и, можно сказать, революционное достижение Гвидо, которым мы пользуемся по сей день...» **(3)** является констатацией бинарности целостного нотно-клавишного пространства. Диатонические вибрации, физически выраженные через белые клавиши, в совокупности с нотными «полосами», являют собой целостную конструкцию музыкальной системы, в которой третьим звеном, доступным благодаря музыкально-компьютерным технологиям сегодня, является развитие абстрактного и конкретного в единицу *времени*.

Интеграция звука, знака и длительности, как единой зоны музыкального времени в одно нерасчленимое музыкальное целое единство приводит репрезентации новых форм передачи информации о ноте и особенностях взаимодействия с ней начинающими разного возраста и уровня подготовки. Это открывает новые практические знания и информацию в точных цифрах о том, как именно человек взаимодействует с миром музыкальных звуков и насколько этот мир трансдисциплинарен.

Разработка различных форматов музыкального текста, а затем создание интерактивной технологии «Soft Way to Mozart» помогли нам воспроизвести постепенные градации, от вертикального, азбучного нотного стана, - к традиционному. Впервые в истории музыки, с помощью музыкально-компьютерных технологий, была также создана возможность интерактивного общения с нотой – клавишей («нотозвуком») в процессе зарождения, развития и завершения её длительности. Также удалось измерить зрительно-моторную задержку (ЗМЗ) в точных цифрах при работе с начинающими и понять, как именно развивается навык чтения с листа, запоминания музыкального текста, а также каковы внутренние опоры человека в этом процессе.

И сегодня, в наши дни, в период становления и развития музыкально-компьютерных технологий (МКТ), формирования высокотехнологичной творческой информационной образовательной среды, обучения музыке, развития интерактивных сетевых технологий преподавания музыкальных дисциплин, приходит осознание того факта, что время понимания музыкально-компьютерных технологий в обучении музыке не просто наступило, но и наполнилось новыми смыслами. Открытие

знаний о человеке и его развитии с помощью музыкального искусства стало более весомым с помощью конкретных цифр. Особенно важно отметить, что музыкальная педагогика, наконец, стала по-настоящему научной дисциплиной согласно определению научности, сделанному Дмитрием Ивановичем Менделеевым о том, что точная наука немыслима без измерений.

Система обучения музыке на основе открывшегося факта о том, что нотная система является целостной и симметричной, а в основе её лежит взаимодействие с каждым нотозвуком с помощью МКТ значительно расширило круг исследований о музыкальных возможностях людей. Этот подход в обучении чтению музыкального текста оказался на удивление прочным, эффективным и практически не дающим сбоев в обучении учащихся любого возраста, начиная с двух лет (включая также, но, не ограничиваясь, начинающими с особенностями развития, такими, как аутизм, синдром Дауна, ДЦП и многими другими диагнозами).

В своих докладах профессионалы разных музыкальных специальностей (фортепиано, вокал, музыкальная терапия, педагоги музыки общеобразовательных школах и детских садах) и из разных стран ближнего и далёкого зарубежья, отметили рост внимания и мотивации, а также высокую эффективность музыкального развития с нуля начинающих любого возраста; а также более быстрое получение ощутимых результатов (при низком уровне отсева учащихся: см. материалы секции «Софт Моцарт» научно-практических конференций «Современное музыкальное образование 2014 и 2023: творчество, наука, технологии» **(4)**).

После очевидного успеха нового подхода на практике в более, чем 60 странах мира, оставалось понять: была ли целостная и симметричная система интеграции знаков и вибраций организована спонтанно, в процессе исторического развития нот и клавиш, – или заложена создателем нотной нотации изначально? Ведь на момент создания нотной письменности в 20-30 годах XI века современной системы физической гвидоновой последовательности клавиш еще не существовало (Гвидо работал с монохордом – прародителем клавишных инструментов). Более близкое знакомство с трактатами Гвидо Аретинского, (такими, как «Микролог», «Пролог к Антифонарию», «Знакомый текст о незнакомом распеве») привело к выводам ошеломительным и достаточно интригующим. Оказалось, что современная система музыкальной нотации, созданная тысячу лет назад, явилась органичной частью христианского учения, обусловлена христианскими постулатами и символами, а также отражает основные элементы христианства на более глубоком, можно смело сказать *научном* уровне.

В процессе многолетних исследований истории создания музыкальной нотации, а также практического применения основных педагогических принципов Гвидо Аретинского, его личность, как представителя именно христианской церкви, оказалась значительно грандиознее, а вклад в научную педагогику явился неоценимым. Сегодня открываются всё новые возможности тех семян педагогической мысли Гвидо, в которых открываются всё новые и новые обучающие возможности: это феноменально, как идеи средневекового монаха получают новую жизнь в совокупности с МКТ.

Стремление объединения всех пространственных элементов Вселенной в единое и неделимое целое, присущее философии христианства, на момент создания нотной письменности не было коррумпировано разделением церкви на западную и восточную. Христианская основа для создания нот отразила саму сущность учения Христа вне религиозных обрядов или специфических разногласий, которые появились после раскола. Этим можно объяснить первоначальный импульс Гвидо в создании нотного письма, как доступного для прочтения и объединяющего ноты, вибрации и человека в единую, сбалансированную и целостную систему.

Как же получилось, что в течение веков, публикуя одну работу за другой, музыкальные исследователи не смогли увидеть главного в работах великого бенедиктинца – инклюзивность, целостность, симметричность в совокупности с интегрированностью абстрактного и конкретного?

Ответ до банальности прост: музыкальные профессионалы искали в трактатах Гвидо то, что понимали лучше всего сами в силу своей специальности – **аудиальные** закономерности. Мысль о том, что сама природа музыкальной письменности **визуальна**, ибо создана, прежде всего, для лёгкости зрительного восприятия человека, как-то ускользала из подробных исследований. Оказалось, что «за деревьями не увидели леса» (*поговорка из сборника Джона Хейвуда (John Heywood's 1546 collection)*) – так можно подытожить многовековые исследования об учении основателя музыкальной письменности Гвидо Аретинского.

Насколько далеки мы от понимания глубины и глобальной значимости музыкальной нотации в её оригинальном значении? Почему нам так малоизвестна роль христианства в развитии музыкального письменного языка? Какой ущерб это наносит поколениям людей вне зависимости от их религиозных предпочтений из-за сепарации с нотой, как основным носителем письменной музыкальной материи? Об этом и многом другом эта статья.

Создатели и пользователи: проблема музыкальной социальной иерархии, ведущей к «богоборчеству».

Ни для кого не секрет, что при огромном интересе к жизни и творчеству *пользователей музыкальной письменной системы* (как композиторов, так и исполнителей), мы очень мало знаем о самой системе, её истоках и особенностях, а также её огромном глобальном значении в истории современной цивилизации. Так, отсутствие глубоких знаний об авторе нотной записи, об истоках и специфике его учения привели к созданию ложных жизненных ориентиров, согласно которым имя Моцарта оказалось более достойно тщательного изучения, чем имя авторы системы нотной записи - Гвидо Аретинского. Но ведь Моцарт смог стать композитором и исполнителем только благодаря использованию нотной системы Гвидо. И, тем не менее, Гвидо не упоминается в качестве создателя платформы, без которой профессиональной музыки не было бы вообще. Сегодня, создавая те или иные произведения искусства, мы даже упоминаем производителей материалов, которые используем для своих работ. Имя Гвидо Аретинского не упомянуто ни одним композитором, тем более, ни одним исполнителем, которые пользуются плодами его труда уже тысячелетие.

Отсутствие понимания причинно-следственных связей, умения видеть целостную картину, а не её разрозненные фрагменты; ясного понимания того, что является первичным, а что вторичным, привело к такому формату современной цивилизации, при котором частное находится выше общественного, личное выше соборного, человеческое выше Божественного. Человеческая культура и цивилизация прошла долгий путь от стремления к Божественному идеалу и растворению в нём (когда выдающие создатели шедевров мировой культуры посвящали свои произведения Творцу, порой забывая упомянуть о своём имени) - до богоборческих идей, в которых первична гениальность художника, а божественное, основное, вторично. Именно поэтому понимание христианской сущности музыкальной системы во многом отвечает на вопрос о том, почему НОТА сегодня не является самым важным компонентом в обучении музыке, а письменный музыкальный язык постепенно вымывается из общеобразовательных школ, как «ненужный» для развития поп и рок музыки, а также импровизационных жанров.

Целостность в христианской антропологии и нотной записи: дихотомия и дизайн в системе Гвидо Аретинского.

С момента внедрения способа записи нот на линейках и пространствах, согласно которой, линиям и промежуткам придаются точные высотные значения, прошло 1000

лет. Несомненно, дошедшие до нас исторические артефакты можно назвать неточными и даже порой противоречивыми. Однако, если посмотреть на информацию о музыкальной системе несколько под другим углом, а именно с точки зрения современных знаний и конечного результата развития первоначального импульса, можно легко обнаружить, что на самом деле «белых пятен» в гвидоновой нотации нет, а неполнота текстов или отсутствие иллюстраций к ним легко восполняемы.

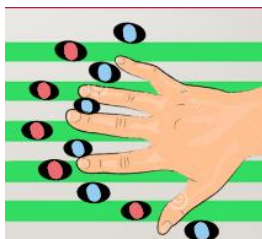
Учение Иисуса Христа о мире, как единой и целостной системе взаимодействия земного и небесного, души и тела, явилось основой для создания **бинарной** нотной системы, как соотношения духовного и телесного. Источником для создания бинарной нотации служат пальцы молящегося человека, как живой пример для расположения нотных знаков. Ноты на линейках (на пальцах) являются выражением телесного начала в человеке, а ноты между линейками (промежутки между пальцами) – духовного, небесного.

В своем «Прологе к антифонарию» Гвидо так описывает суть своей системы, согласно которой он распределяет знаки (ноты) на линейках и между ними. **(5)** Читаем:

*Dehinc studio crescente inter duas lineas
Vox interponatur una, nempe quaerit ratio,
Variis ut sit in rebus varia positio.*

*«Затем, по мере обучения, один звук можно располагать между двумя линейками — ведь **здоровый смысл** требует, чтобы **разные вещи** находились в разных местах»*

Если исходить из логики чисто слухового, аудиального, восприятия, то звуки, которые являются соседними в звукоряде, **разными вещами** быть не могут, поскольку находятся в едином пространственном ряду вибраций. Почему же Гвидо Аретинский называет их **«разными вещами с точки здравого смысла»**? Ответ очевиден: звуки (нотозвуки), расположенные либо на телесном, либо вне телесного, согласно **зрительного** восприятия человека действительно являются разными частями единого целого. В одной этой фразе Гвидо подчеркивает наглядность, **бинарность, дихотомическую сущность** нотной системы, в которой ноты могут находиться на линейках («тело») или между линейками («дух, небесная сущность»). И третьего не дано!

К сожалению, именно это свойство музыкальной нотации сегодня ускользает от внимания составителей музыкальных учебников и пособий: ноты изучаются аудиально, с опорой на их индивидуальные особенности согласно их высоте и положению в октаве. В таком случае, зачем нужен нотосодец, если, выложив разноцветные ноты в один ряд, мы и так видим их уникальную кодировку (цвет, имя ноты и так далее)?

Дихотомическое свойство нот до сих пор не является частью знаний о нотной системе, что в значительной степени тормозит развитие музыкального чтения у детей и взрослых.

О линейной нотации у Гвидо читаем:

*«Ita igitur disponuntur voces,
ut unusquisque sonus,
quantumlibet in cantu repetatur,
in uno semper et suo ordine inveniatur.
Quos ordines ut melius possis discernere,
spissae ducuntur lineae,
et quidam ordines vocum in ipsis fiunt lineis,
quidam vero inter lineas,
in medio intervallo et spatio linearum.
Quanticumque ergo soni
in una linea vel in uno sunt spatio,
omnes similiter sonant.»*

Звуки [по высоте] расположены таким образом, что всякий звук, сколько бы раз он в мелодии ни повторялся, [в нотах] находится всегда в одном и том же ряду. Чтобы лучше различать такие ряды, линейки [нотосодца] прочерчиваются тесно: одни звукоряды попадают на линейки, другие же — между линеек, то есть находятся посредине, в промежутке между линейками. Таким образом, все звуки на одной и той же линейке или в одном и том же промежутке звучат [по высоте] одинаково.

Трихотомическая сущность ноты, как триединства звука, знака и длительности.

На наш взгляд целостность ноты является воплощением христианского трихотомического прообраза в нотной системе Гвидо Аретинского. Нота словно отражает понятие Троицы, поскольку представляет собой триединство

- *звуча* (вибрации, первоначального импульса, энергии для рождения всего сущего – «Божественного»);
- *знака* (невмы, ноты) – воплощение образа первоначального импульса или «Духа Первоначального Импульса),
- и *длительности звука и ноты* в единицу времени – воплощение жизненного пути человека, в котором имеется рождение, развитие и завершение (земное воплощение Иисуса Христа как части Божественного и Духовного).

В историческом контексте развития музыкальной нотации, продолжительность ноты (*длительность*) традиционно коррелировала с лексическим значением слов и ритмом стиха молитвы. Современные музыкально-компьютерные технологии

позволили нам детализировать и точно передать эту продолжительность, обеспечивая новый уровень точности в воспроизведении музыкальных произведений.

Интерактивные Компьютерные Технологии, как новое средство раскрытия процессуальной природы музыкального языка в динамике его прочтения начинающими

В нашем исследовании используется метод комплексного феноменального анализа и методология косвенно представленных выводов о том, как музыкальные компьютерные технологии (МКТ) помогли нам разработать эффективную систему обучения с использованием новых программно-аппаратных систем, с помощью которых начинающие любого возраста (начиная с двух лет) активно изучают три наиболее важных компонента музыкальной грамотности: клавишное и нотное пространство в единицу музыкального времени. Выбор этого метода был обусловлен многодисциплинарностью феномена МКТ как новой высокотехнологичной образовательной творческой среды. МКТ могут и должны выступать в роли интерактивной сетевой образовательной среды, но авторы считают необходимым подготовить необходимые поправки в учебниках для образовательного процесса в таких условиях и провести поиск правовых организационных форм этой деятельности.

Интерактивность (не путать с проявлением этого принципа в другом контексте [12]) включает широкий спектр программно-аппаратных систем, которые могут быть представлены в виде компьютерных приложений для смартфонов, планшетов, настольных компьютеров и т.д. [29]. Чтобы рассмотреть интерактивность в контексте данной работы, мы ограничиваем наше внимание разработкой, предназначенной для обучения игре на клавишных инструментах, как основе для освоения всех других инструментов позже. МКТ могут быть использованы на всех трех уровнях музыкального образования – технологическом, художественном и педагогическом. Эта особенность отличает МКТ от музыкальных образовательных инструментов предыдущих эпох.

Методология косвенно представленных выводов, основанных на наиболее типичных примерах, используется в статье из-за двух факторов: многодисциплинарного характера явления МКТ, охватывающего многие области исследований, такие как искусство, информатика, педагогика и психология, и формата статьи. В статье используются следующие материалы для анализа:

- статистика рынка пользователей продукции, входящей в категорию МКТ (например, [13] и другие материалы с этого и других IT-сайтов индустрии)

- общие и частные особенности конкретных версий программно-аппаратных систем, позволяющих студентам взаимодействовать с образовательной средой с максимальной эффективностью (например, [14])
- результаты предыдущих исследований, описанных в научных статьях из базы данных Scopus, Web of Science и российских научных журналов с соответствующей экспертизой, включенных в список Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации (например, [15–16] и т.д.).
- результаты педагогических наблюдений, включая наблюдения, проведенные в ходе разработки и внедрения методов освоения инструментов МКТ, представленные на международных научно-практических конференциях, таких как 'Современное музыкальное образование', организованные и проведенные Герценовским государственным педагогическим университетом и Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Римского-Корсакова и другими.

Результаты, долгосрочные наблюдения и статистика показывают следующее: ИТ-индустрия является одной из ведущих отраслей современной экономики, несмотря на то, что оценка ее достижений содержит крайние полюса, от надежд на положительные изменения до апокалиптических прогнозов. Мобильные коммуникационные средства и оборудование, включая смартфоны и различные звуковые устройства, дешевеют с каждым днем, а их функциональность и другие характеристики постоянно развиваются и улучшаются [28]. Пользовательский ИТ-рынок, включая МКТ, подвержен постоянному обороту. Различные модели и версии программного и аппаратного обеспечения постоянно заменяют старые версии; некоторые компании программного и аппаратного обеспечения остаются жизнеспособными на долгое время, в то время как другие исчезают;

В рассматриваемой области МКТ важными и перспективными разработками являются те, которые используют достижения и преимущества этих технологий, чтобы позволить начинающим взаимодействовать с тремя пространственно-временными элементами музыки одновременно:

- а) музыкальная нотация, которая может быть перенесена с бумаги на экран;
- б) клавиатура музыкального инструмента;
- в) звук, который является отражением аудиторных представлений художественного образа (включая тот, который заключен в музыкальной нотации), и результатом накопленного опыта использования технических средств конкретного музыкального инструмента.

Музыкальный язык стал письменным около тысячи лет назад, и его значительное развитие произошло в России, где на протяжении многих веков развивались традиции классического музыкального образования. Начало этих традиций лежит в домашнем музыкальном образовании, а также в театральной работе дворянства. Позже оно превратилось в систему, начинающуюся с детских музыкальных школ, которые сегодня трансформируются в государственную сеть дополнительного образования для детей.

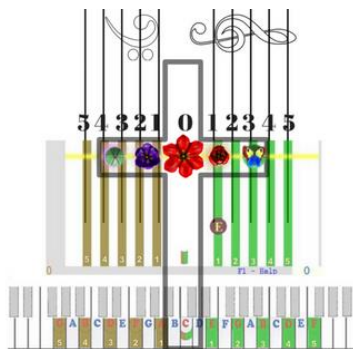
Система 'Soft Way to Mozart' является примером такой технологии, расширяющей методологические принципы Гвидо из Ареццо, а так же предоставляющей учащимся более глубокое понимание троичной сущности ноты: её звучания, визуального представления и временной продолжительности.

Такой подход, основанный на интеграции элементов, отражает не только музыкальную, но и культурно-историческую значимость нотации, подчеркивая её роль в образовании и восприятии музыки как временного искусства. Обсуждая концепцию троичной сущности музыкальной ноты, где звук представляет «Бога», знак символизирует «Образ Бога, именуемого Святым Духом», а длительность отражает суть жизненного пути Иисуса на земле, мы открываем понимание музыкальной нотации, чтобы глубже взглянуть на её структуру и её духовные корни.

МКТ и Система «Софт Моцарт», как механизм декодирования исторических артефактов истории научной музыкальной педагогики прошлого.

После разработки нашей интерактивной технологии 'Soft Mozart', которая визуально и акустически отображает три компонента *ноты*, мы обнаружили те механизмы и значения, которые ранее скрывались от исследователей и были перенесены в разряд общих философских понятий. Первым, что заставило обратить на себя внимание, явился символ Розенкрейцеров. * Розенкрéйцеры (Орден розы и креста) — теологическое и тайное мистическое общество, по легенде основанное в период позднего Средневековья в Германии неким Христианом Розенкрейцем.*

Открытие розы, расцветающей на кресте, как символа духовного развития и жизненного цикла, оказалось замечательным подтверждением наших размышлений о троичной природе звука в историческом аспекте. Более того, в технологии Soft Way to Mozart длительность каждой ноты передается в виде зонной природы музыкального времени (жёлтая линия фокуса) в пересечении с линейками и белыми клавишами системы нотозвуков.

Это открытие не только укрепило наше понимание длительности как важного компонента музыкального выражения, но и показало, что наше видение процессуальности каждого нотозвука является христианским, отражающим временную природу жизни Христа на земле, имеет глубокие корни и историческое подтверждение, которое было известно духовным искателям прошлого. Мы видим это не просто как совпадение, а скорее как подтверждение универсальности и временной неизменности этих идей, которые также находят отражение в новейшей музыкальной педагогике, как науке.

Троица, как христианский прообраз основных параметров НОТЫ.

Если подробно рассмотреть существующее музыкальное образование в России и в мире, можно легко заметить, что нота, как триединство звука, знака и длительности не является основой в обучении музыкальному языку, что отражается на уровне музыкальной грамотности населения. Предлагая начинающим инструменты на основе их тембровых особенностей, мы отходим от триединства нотного знака во второстепенные особенности. Ведь одновременное воздействие на различные центры головного мозга учащихся, мгновенно развивает конкретное (точная высота звука) с абстрактным мышлением (точное положение нотного знака в целостной системе). Всё это объединяется на основе пространственно-временного восприятия и того и другого в единицу времени. Только освоив это действие и создав прочные нейронные связи в восприятии ноты в её триединстве, можно легко продвинуться в развитии ответвлений основных нейронных коммуникаций, таких, как тембровая окраска, ладовые взаимоотношения и другие.

Гвидо Аретинский писал в своём трактате «Микролог» **(6)**: «... <певчие>натренированные подражанием струне [монохорда] для использования нашей нотации до истечения срока в один месяц пели, не колеблясь, невиденные и неслышанные [ими ранее] распевы с листа так, что многим это казалось великим чудом».

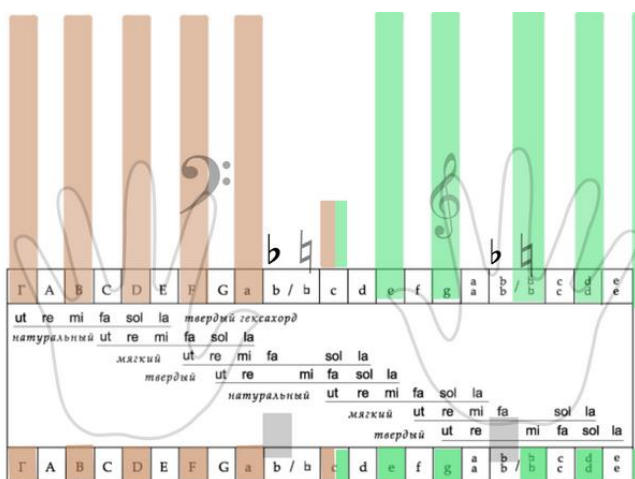
Это ли не является свидетельством того, что обучение ноте, согласно её триединству, является не только данью христианскому учению о Троице, но и пониманием этой центральной музыкальной единицы в музыке на более глубоком, здоровом и полезном для развития человеческого разума уровне?

Ключ к пониманию вертикального чтения нотной системы на примере акростиха Гвидо Аретинского в начале его трактата «Микролог».

«Микролог» Гвидо начинается с пяти стихотворных строк, в которых автор дает читателям ключ к разгадке всей своей системы:

*Г*остьями призваны вновь в гимнасий искусные музы
*В*едать кормленьем умов мальчиков полуголодных.
И да затупит любовь слепые завистников стрелы,
*Д*а возродится добро, чумой истребленное злою
О себе написал буквами первыми песни (6)

Многие исследователи не придали значения этому важнейшему элементу, отнеся его к причудам автора. Однако, при более близком рассмотрении данный стихотворный пример является разгадкой главной тайны нотной системы Гвидо Аретинского. Ведь именно соединение вертикали и горизонтали в целостную систему является самой важной особенностью его изобретения, получившего иллюстрацию в стихах автора. Пять стихотворных строчек в начале «Микролога» являются ключом, разгадкой тайны «Гвидонової руки» и целостного и симметричного звукоряда, согласно которому и вертикаль, и горизонталь системы одинаково важны и взаимообусловлены.

По случайному ли совпадению в акростихе, с которого начинается трактат «Микролог» пять строк, расположенные первых букв которого дают вертикальное прочтение имени автора вертикально, однако мы не можем не видеть это явление в качестве прототипа пяти пальцев гвидонової руки, как декодера музыкального чтения и как вертикального, и как горизонтального одновременно.

Взгляд Гвидо Аретинского на музыкальную педагогику как науку и его понимание отличия науки от философии в ракурсе современных реалий.

Гвидо Аретинский однозначно пишет: «возрастет слава наук (studiorum claritudo), столь значимая и важная для Церкви». Причем понимание науки он сразу же противопоставляет философии, поскольку философских учений может быть много, в то время как научные открытия единичны и конкретны. Он пишет: «правила музыкального искусства, раскрытые, насколько я смог, более наглядно и кратко, нежели у философов — ни [идя] полностью тем же путем, ни ступая по их следам»). **(6)**

Что же он имел в виду? Первое, что стоит отметить в педагогическом наследии Гвидо — это приверженность к точным наукам. Так, в своих трактатах он неоднократно упоминает систему деления струны Пифагора, в которой его привлекает возможность математического взаимодействия деления струны и полученных от этого деления вибраций. Присвоив каждому нотному знаку конкретный звук в конкретном буквенном обозначении, Гвидо создает «рамку», распределяя каждый нотозвук в линейном пространстве целостной системы. Таким образом, Гвидо Аретинский заложил основы письменного музыкального фундамента, как науки, в которой все её элементы выстроены и в текстовом, и в звуковом пространстве. Оказалось, что даже без возможности изучать другие, утраченные, письменные образцы автора, даже при наличии противоречивых исторических артефактов его последователей, нотная система Гвидо однозначна, проста и абсолютно недвусмысленна.

Памятуя о том, что Гвидо практически выстроил для будущих поколений диатоническую гамму (применяемую в построении клавишного пространства по сей день), а также описал первую чёрную клавишу (си b) легко понять, кому принадлежат лавры создателя современной клавишной системы.

Взяв за основу бинарность и дихотомическую суть фундамента организации музыкальных звуков и нот, получаем ясное, четкое и не опосредованное соотношение звука (вибрация струны и будущей клавиши), знака (линеек и пространств нотного текста) и человеческого голоса (сольмизация). Именно эта основа для развития юных музыкантов не могла не способствовать грандиозному распространению музыкального развития цивилизации, а также расцвету музыкального письменного языка и музыкальной культуры.

Однако, следуя за детальными описаниями Гвидо особенностей музыкальных ладов его времени, модальных переходов, практических действий по делению струны

монохорда и прочими видами деятельности, обусловленными необходимостью описания будущих клавиш, мы потеряли самое важное, с чего бы следовало в первую очередь начать изучение наследие великого бенедиктинца. Такое положение дел не может не напоминать историю о потерявшем в лесу кошелек человеку, пытающемся найти пропажу ...под фонарём, потому что там светлее.

Большинство музыкальных исследователей сегодня, в первую очередь, пытаются изучать рассуждения Гвидо о работе со звуками в рамках ладовых особенностей его времени, интервалов и гексахордов. Однако они не видят того, что является самым важным: целостной, симметричной системы интеграции звука и знака, превращающего музыкальный язык в мощнейший тренажер целостного, единого мозга человека.

Авторы данной работы надеются, что фрагментарная подача целостной музыкальной системы будет устранена и правдивая информация о системе нотозвуков попадет во все учебники музыки в мире.

Хочется увидеть в ближайшее время, как вторичные особенности ноты – тембровые – займут своё место в иерархии обучения нотной грамоте. Было бы более целесообразным вернуться к тысячелетней практике работы по развитию музыкального слуха и голоса с нуля с опорой на конкретную вибрацию клавиши и конкретным положением ноты в симметричной системе. Система Софт Моцарт, которая выводит общение с нотозвуком в динамическое взаимодействие в отрезок времени, создает процесс прочтения музыкальных текстов максимально приближенным к основам научной педагогики, в которой каждая секунда музыкального времени является мериллом развития навыков ученика в конкретных цифрах.

Мы считаем, что необходимость пересмотра и переоценки места создателя музыкальной письменности Гвидо Аретинского в научной музыкальной педагогике является сегодня важнейшей задачей музыкознания. Упоминание имени создателя нотной нотации в каждом труде, будь то теоретическое исследование или музыкальной исполнение, было бы справедливым напоминанием об авторстве настоящей письменной музыкальной системы. Продолжение изучения идей о вертикальном чтении на основе МКТ и системы Софт Моцарт видится авторами, как правильное направление в развитии современной научной музыкальной педагогики, особенно для юных начинающих.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Harper, Nancy Lee. "Vertical Reading, The Soft Mozart™ Way," in *Piano Professional*, Issue 58, May 2022, pp. 28-33.
2. Горбунова, И.Б., Заливадный, М.С. "Зонная теория музыкального времени и трансдисциплинарный подход к изучению музыкальных явлений." УДК 781.1+37.01 DOI: 10.56620/2782-3598.2023.3.008-022.
3. Лебедев, С.Н. "Стихотворный трактат Гвидо Аретинского." *Научный вестник Московской консерватории*. Учредители: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. ISSN: 2079-9438, eISSN: 2713-1807.
4. Гвидо Аретинский. "Пролог к антифонарию." Пер. с лат. и примеч. Р. Л. Поспеловой. В книге: *Sator tenet opera rotas. Юрий Николаевич Холопов и его научная школа (к 70-летию со дня рождения)*. Ред.-сост. В. С. Ценова. М.: Московская гос. консерватория, 2003, с. 48–67.
5. Гвидо Аретинский. "Микролог." Пер. с лат., вступит. статья и коммент. С. Н. Лебедева. *Научный вестник Московской консерватории*. 2023, № 1 (в печати).
6. Stensæth, K. (2018) "Music Therapy and Interactive Musical Media in the Future: Reflections on the Subject-Object Interaction," *Nordic Journal of Music Therapy*, Vol. 27, No. 4, pp. 312-327. DOI: 10.1080/08098131.2018.1439085.
7. "Рейтинг производителей смартфонов в 2019 году." [Электронный ресурс] // <https://www.itrew.ru>.
8. Music Vision International LLC [Электронный ресурс] // <http://www.softmozart.com>.
9. Petrovic-Dziedz, M., Trépanier, A. (2018). "Online Hunting, Gathering and Sharing – A Return to Experiential Learning in a Digital Age," *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19 (2). DOI: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i2.3732>.
10. Calderón-Garrido, D., Cisneros, P., García, I.D., Fernández, D., de las Heras-Fernández, R. (2019). "La tecnología digital en la Educación Musical: una revisión de la literatura científica," *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, No. 16, pp. 43-55. DOI: <https://doi.org/10.5209/reviem.60768>.
11. Al-Shaher, M.A. "Assessment of M-Service Acceptance in Educational Context," *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 54, Issue 5, 2019. Available at: <http://jsju.org/index.php/journal/article/view/369>
12. Alasmri, M., Onn, W.C., Hin, H.S. "Social Networking Framework for Learning Motivation," *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 54, Issue 6, 2019. Available at: <http://jsju.org/index.php/journal/article/view/450>

