

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2023.12.53.020

Влияние стилевой направленности репертуара на характер формирования звуковых возможностей студентов-флейтистов в музыкально-педагогическом вузе

Браулова Ольга Кирилловна

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Аннотация

Предметом настоящего исследования выступает процесс формирования звуковых возможностей студентов-флейтистов музыкально-педагогического вуза в условиях применения стилевого подхода к развитию профессионально-исполнительских навыков. При написании этой статьи преследовалась цель, которая заключалась в попытке определения дальнейшего направления исследований, изучающих проблемы применения стилевого подхода в исполнительской практике флейтистов. Также были поставлены конкретные практические задачи: сравнить существующие на данный момент определения качественного звука флейты, выявить в учебных пособиях М. Моиза, Т. Уая и Ю. Должикова методические основы, обеспечивающие флейтисту достижение высококачественного звука, сформулировать основные исполнительские особенности, присущие произведениям основных стилевых эпох, способствовать формированию представлений о взаимосвязи первичных и вторичных профессионально-исполнительских навыков и значении адекватного подбора и освоения репертуарных произведений для формирования этих навыков у студентов. Для решения поставленных цели и задач исследования использовались методы сравнительного анализа, метод изучения и обобщения педагогического опыта, метод изучения литературных источников. В основе данного исследования лежит следующая гипотеза: для полноценного развития звуковых возможностей студента практика изолированного исполнения технических упражнений недостаточна. Решение данной проблемы видится в дополнительной работе над репертуаром различной стилевой направленности. Такая работа способствует формированию исполнительской культуры музыканта, расширяет выразительные возможности его звучания, создает представление об основных стилевых особенностях репертуарных произведений. Проведенное исследование позволило обрисовать перспективы дальнейших исследований в данном направлении методики флейтовой школы.

Для цитирования в научных исследованиях

Браулова О.К. Влияние стилевой направленности репертуара на характер формирования звуковых возможностей студентов-флейтистов в музыкально-педагогическом вузе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 2А-3А. С. 164-170. DOI: 10.34670/AR.2023.12.53.020

Ключевые слова

Флейта, флейтовый репертуар, музыкальный стиль, художественно-исполнительский анализ, флейтовая техника, методика игры на флейте.

Введение

В настоящее время академическое исполнительство на флейте достигло значительных высот: множество ярких музыкантов исполняют на концертах как произведения классического репертуара, так и новые экспериментальные произведения, участвуют в составах различных ансамблей, на качественно новый уровень выходит методика преподавания игры на этом инструменте. Искусство игры на флейте становится предметом научных исследований: в современных научных работах подробно рассматривается история становления этого инструмента, феномен существования различных исполнительских школ, пути взаимодействия с родственными инструментами, репертуар и методика обучения. В связи с ростом исполнительской востребованности флейтистов, также усложняется и совершенствуется методика обучения игре на флейте на различных ступенях образования. Интересной исследовательской проблемой является развитие вторичных профессионально-исполнительских навыков (по классификации М. Новиковой) у студентов музыкально-педагогических вузов. Не вызывает сомнения утверждение, что одним из основных факторов, влияющих на характер становления исполнительского мастерства студентов, является репертуар. Терминологические аспекты, связанные с понятием репертуара, на данный момент представляют собой широкое поле для исследований. В контексте настоящей статьи под репертуаром будет подразумеваться набор оригинальных произведений для флейты, исполняемых студентом в ситуации публичности.

Большой интерес для исследователя методики игры на флейте представляют проблемы формирования звуковых возможностей флейтистов. Эта проблема далее будет рассматриваться как изолированно, так и в контексте стилиевой направленности репертуара, исполняемого музыкантом.

Основная часть

В первую очередь, необходимо определить характеристики качественного звука.

Например, Т. Уай определяет звук флейты, как «собирательное существительное, обозначающее определенное количество желаемых качеств, любое или каждое из которых составляет важную часть «звука» в целом» [Уай, 2015, 5]. Среди желаемых качеств он перечисляет такие, как «окраска», «объем», «проекция, полетность», «интенсивность», «вибрация», «чистота» [там же]. Рассмотрим труды отечественных педагогов. В исследованиях М.М. Новиковой подчеркивается, что качественный звук у флейтиста, как минимум, обладает стабильностью таких характеристик, как «объем, устойчивость, интонационное соответствие, ровный качественный тембр на всем диапазоне без зажима и форсирования», равномерное распределение динамики без потери интонации [Новикова, 2006, 13]. Впоследствии исполнитель меняет звуковую окраску в зависимости от стиля исполняемого произведения в рамках индивидуальных слуховых возможностей. Ю.Н. Должиков в своих работах обращал

внимание на такие важные аспекты высококачественного звука, как отсутствие шипа и свиста, качественное и уверенное звукоизвлечение, выразительность штрихов, нефорсированный звук, естественное и глубокое диафрагмальное вибрато, тембральная однородность во всех регистрах, легкость и полетность звука, связанность и плавность интервалов.

Методические основы, обеспечивающие флейтисту достижение высококачественного звука, определяются авторами методических пособий различным образом. Например, М. Моиз в своем труде «О звучании» пишет, что работу над звуком можно разделить на несколько частей [Moise, 2000, 2]:

- 1) Тембральная однородность во всех регистрах;
- 2) «Гибкость» звука, особенно в нижнем регистре;
- 3) Атака и филирование звука;
- 4) Насыщенность звучания;
- 5) Стилистая интерпретация.

Такой термин, как «гибкость» звука, нуждается в специальном пояснении. С точки зрения М. Моиза, гибкость – это мастерство владения амбушуром, которое позволяет исполнителю свободно управлять динамикой звука без интонационных потерь.

Т. Уай не разбирает подробно методические аспекты формирования качественного звука, но перечисляет некоторые направления тренировки составляющих исполнительского аппарата. Среди них можно назвать следующие:

- Игра флажолетов;
- Игра длинных нот последовательно в нижнем, среднем и верхнем регистрах. Осуществляется путем приравнивания звуков регистра к хорошо звучащему звуку, взятому за образец;
- Упражнения, направленные на поиск различных окрасок звука. В них используются методические приемы, которые побуждают исполнителя к подробной слуховой работе, основанной на слуховых, цветовых, стилистых, гармонических и прочих ассоциаций;
- Постановка «опоры дыхания»;
- Дополнительные упражнения, обеспечивающие контроль над дыханием: вистл-тоны, продолжительность выдоха.
- Упражнения на гибкость звука, а именно на сохранение качественного звучания при изменениях, а также движениях, которые приходится совершать губам и воздушной струе при переходе от одного звука к другому;
- Упражнения на контроль интонации, в том числе при изменяющейся динамике и в окончаниях фраз.

Ю.Н. Должиков в своей работе подразумевает, что высококачественный звук является естественным результатом, который получает флейтист, в достаточной степени освоивший систему исполнительских навыков. В их числе он называет исполнительское дыхание, гибкость амбушюра, контроль движений нижней челюсти, хорошо развитую артикуляцию, согласованность работы языка, губ и дыхательных мышц [Должиков, 2004].

На уровне высшего образования требования к сформированности исполнительских навыков у студентов достаточно высоки. Вместе с процессом коррекции системы первичных исполнительских навыков (здесь и далее используется классификация М.М. Новиковой) происходит развитие вторичных навыков. Подбор произведений, принадлежащих к различным

стилевым эпохам, стимулирует студента к развитию своих звуковых возможностей в соответствии с меняющимися техническими задачами.

Обратимся последовательно к основным стилям, которые встречаются в исполнительской практике. Музыка эпохи барокко занимает важное место в концертном репертуаре флейтистов. Достаточно упомянуть такие произведения, как сонаты И.С. Баха, сонаты Г.Ф. Генделя и т.д. В практике и теории исполнительства сложились такие требования к звучанию инструмента:

- Значительность, активность и разнообразие штрихов;
- Укороченная длительность восьмых и четвертных звуков в быстрых частях сонат и концертов (*staccato*), не слишком короткий штрих при исполнении шестнадцатых длительностей (*detache*);
- Отсутствие широкого, явственного вибрато;
- Глубокая, активная артикуляция звуков;
- Светлый тембр;
- Отсутствие резкой смены динамических нюансов.

Произведения эпохи классицизма очень важны для формирования исполнительского профессионализма флейтиста. Классические концерты В.А. Моцарта стали неотъемлемой частью репертуарных требований крупных музыкальных конкурсов или прослушиваний в оркестр. Концерты К. Стамица и И. Кванца используются преимущественно в учебной практике. Для классического концерта также существует ряд общепринятых требований:

- Светлый, полетный, «серебристый» звук;
- Легкость, изящество и полетность быстрых частей концертов и сонат;
- Шестнадцатые длительности так же не должны исполняться очень коротко и отрывисто;
- Обязательная филировка продолжительных звуков, окончаний фраз;
- Достаточно быстрое, активное вибрато.

Течение романтизма представлено в репертуаре флейтистов множеством произведений немецких, французских и других композиторов. Тембральные возможности флейты широко раскрываются в произведениях этой эпохи. Перечислим следующие исполнительские особенности:

- 1) Многообразие тембровой окраски;
- 2) Яркая образность и контрастность;
- 3) Неукоснительное исполнение динамических нюансов;
- 4) Широкий диапазон динамических возможностей инструмента.

Особняком в флейтовом репертуаре стоят произведения эпохи авангарда. Достаточно популярны у флейтистов произведения А. Жоливе, Э. Вареза, О. Люнинга, Л. Берио, К. Фукусимы, Т. Такемитцу и т.д. Яркие стилевые характеристики этих пьес обуславливают требования к исполнителю:

- 1) Экстремальная разница в динамических нюансах;
- 2) Наличие новых приемов звукоизвлечения, например, фруллато, реактивный свист, обертоны, микроинтервалика, мультифоны, шепот, включение голоса и т.д.
- 3) Преобладание фонической, красочной стороны тембра;
- 4) Высокая координированность тембро-артикуляционных и динамических средств.

Отдельный интерес представляют новейшие современные произведения для флейты, насыщенные экспериментальными техниками игры на флейте. Большую сложность для

исполнителя представляет специфическая стилистика изучаемых произведений (атональная инструментальная интонационность, «скрытая полифония», «метрическая модуляция» и т.д.).

Этот стилевой блок авангардного и поставангардного флейтового репертуара предполагает качественно иной подход к поиску тембральных характеристик, продиктованных художественной задачей произведения. Доминирующим направлением занятий является в этом случае анализ и контроль таких аспектов воздушного потока, как сила, направление, степень собранности и т.д. Различные упражнения, соединяющие в себе тренировку опоры дыхания и амбушюра, способствуют успешному освоению экспериментальных техник.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что для дальнейшего развития методики игры на флейте представляется необходимым направление исследований, связанное с методической стороной освоения стилистики репертуарных произведений для флейты. Методические аспекты формирования и развития исполнительских навыков достаточно полно представлены в серии методических пособий за авторством зарубежных и отечественных педагогов, однако вопросы, имеющие отношение к исполнительскому толкованию стилистических особенностей репертуарных произведений для флейты, требуют дальнейших исследований.

Библиография

1. Алексейчева Е.Ю. Новые тренды в управлении образовательными системами. Цифровая гуманитаристика: человек в «прозрачном» обществе: Коллективная монография. М.: Книгодел, 2021. С. 68-97.
2. Алексейчева Е.Ю. Гуманизация образования как способ создания гуманного будущего // Методология научных исследований. материалы научного семинара. / Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Ярославль, 2021. С. 131-135.
3. Алексейчева Е.Ю. Многомерное образование: выбор или предопределенность // Методология научных исследований. материалы научного семинара. / Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Ярославль, 2021. С. 201-204.
4. Алексейчева Е.Ю. Непрерывное образование в контексте глобальных трендов развития экономики впечатлений // Новое в науке и образовании. Сборник трудов международной ежегодной научно-практической конференции. Ответственный редактор Ю.Н. Кондракова. 2019. М.: ООО "Макс Пресс". 2019. С. 5–15.
5. Алексейчева Е.Ю. Современные подходы к организации креативного образования // Методология научных исследований. материалы научного семинара. / Сер. "Серия «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». Вып. 2" Московский городской педагогический университет (МГПУ). Ярославль, 2021 С. 215-219
6. Алексейчева Е.Ю. Формирование компетентностей будущего в открытом образовании // Развитие цифровых компетенций и функциональной грамотности школьников: лучшие практики дистанционного образования на русском языке / Материалы Международного педагогического Форума. Под редакцией М.М. Шалашовой, Н.Н. Шевелёвой. 2020. С. 15-25
7. Должиков Ю.Н. Нотная папка флейтиста № 1: для начальных классов музыкальной школы. М.: Дека-ВС, 2004. 47, 114, 31, 67 с.
8. Новикова М.М. Формирование профессионально-исполнительских навыков флейтиста в экспериментальных старших классах детских музыкально-образовательных учреждениях: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2006. 230 с.
9. Moyses M. De la Sonorite. Alphonse Leduc, 2000. 28 p.
10. Wye T. Practice Book for the Flute №1 – Tone. Music Sales America, 2015. 238 p.

The Influence of the Stylistic Orientation of the Repertoire on the Character of the Formation of the Sound Capabilities of Flute Students in a Musical and Pedagogical University

Ol'ga K. Braulova

Postgraduate,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Abstract

The subject of this study is the process of formation of the sound capabilities of flute students of a musical and pedagogical university in the context of applying a stylistic approach to the development of professional performing skills. When writing this article, the goal was pursued, which consisted in an attempt to determine the further direction of research studying the problems of applying the stylistic approach in the performing practice of flutists. To solve the set goals and objectives of the study, the methods of comparative analysis, the method of studying and generalizing pedagogical experience, the method of studying literary sources were used. This study is based on the following hypothesis: for the full development of the student's sound abilities, the practice of isolated performance of technical exercises is not enough. The solution to this problem is seen in additional work on the repertoire of various styles. Such work contributes to the formation of the musician's performing culture, expands the expressive possibilities of his sound, creates an idea of the main stylistic features of repertoire works. The study performed by the author made it possible to outline the prospects for further research in this direction of the flute school methodology.

For citation

Braulova O.K. (2023) Vliyanie stilevoi napravlenosti repertuara na kharakter formirovaniya zvukovykh vozmozhnostei studentov-fleitistov v muzykal'no-pedagogicheskom vuze [The Influence of the Stylistic Orientation of the Repertoire on the Character of the Formation of the Sound Capabilities of Flute Students in a Musical and Pedagogical University]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (2A-3A), pp. 164-170. DOI: 10.34670/AR.2023.12.53.020

Keywords

Flute, flute repertoire, musical style, artistic and performing analysis, flute technique, flute playing technique.

References

1. Alekseicheva E.Yu. (2021) Novye trendy v upravlenii obrazovatel'nymi sistemami [New trends in the management of educational systems] *Cifrovaya gumanitaristika: chelovek v «prozrachnom» obshchestve: Kollektivnaya monografiya. M.: Knigodel* [Digital humanities: a person in a "transparent" society: Collective monograph. M.: Knigodel]. pp. 68-97.
2. Alekseicheva E.Yu. (2021) Gumanizatsiya obrazovaniya kak sposob sozdaniya gumannogo budushchego [Humanization of education as a way to create a humane future] *Metodologiya nauchnykh issledovaniy. materialy nauchnogo seminar. / Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnykh tekhnologij MGPU»*. [Methodology of scientific research. materials

- of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU". Yaroslavl]. pp. 131-135.
3. Alekseicheva E.Yu. (2021) *Mnogomernoe obrazovanie: vybor ili predopredelennost'* [Multidimensional education: choice or predestination] *Metodologiya nauchnyh issledovaniy. materialy nauchnogo seminar. / Ser. «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU»*. Yaroslavl' [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar. / Ser. "Library of the Workshop of organizational activity technologies of MSPU"]. Yaroslavl. pp. 201-204.
 4. Alekseicheva E.Yu. (2019) *Nepreryvnoe obrazovanie v kontekste global'nykh trendov razvitiya ekonomiki vpechatlenii* [Life-long learning in the context of global trends of the development of the experience economy] *Novoe v nauke i obrazovanii. Sbornik trudov mezhdunarodnoi ezhegodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Otvetstvennyi redaktor Yu.N. Kondrakova. M.: OOO "Maks Press". [The International Annual Scientific and Practical Conference "New in Science and Education", organized by Jewish University. Ed. by Kondrakova Yu. N. Moscow: MAKS Press]* pp. 5-15
 5. Alekseicheva E.Yu. (2021) *Sovremennye podhody k organizacii kreativnogo obrazovaniya* [Modern approaches to the organization of creative education] *Metodologiya nauchnyh issledovaniy. materialy nauchnogo seminar. / Ser. "Seriya «Biblioteka Masterskoj orgdeyatel'nostnyh tekhnologij MGPU»*. Vyp. 2" *Moskovskij gorodskoj pedagogicheskij universitet (MGPU)*. Yaroslavl' [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar. / Ser. "Series "Library of the Workshop of organizational and activity technologies of MSPU". Issue 2" *Moscow City Pedagogical University (MSPU)*. Yaroslavl] p. 215-219
 6. Alekseicheva E.Yu. (2020) *Formirovanie kompetentnostej budushchego v otkrytom obrazovanii* [Formation of future competencies in open education] *Razvitie cifrovyyh kompetencij i funkcional'noj gramotnosti shkol'nikov: luchshie praktiki distancionnogo obrazovaniya na russkom yazyke / Materialy Mezhdunarodnogo pedagogicheskogo Forum. Pod redakciej M.M. SHalashovoj, N.N. SHEvelyovoj* [Development of digital competencies and functional literacy of schoolchildren: best practices of distance education in Russian. Materials of the International Pedagogical Forum. Edited by M.M. Shalashova, N.N. Sheveleva]. pp. 15-25
 7. Dolzhikov Yu.N. (2004) *Notnaya papka fleytista № 1: dlya nachal'nykh klassov muzykal'noi shkoly* [Flutist's music folder No. 1: for elementary grades of a music school]. Moscow: Deko-VS Publ.
 8. Moyse M. (2000) *De la Sonorite*. Alphonse Leduc.
 9. Novikova M.M. (2006) *Formirovanie professional'no-ispolnitel'skikh navykov fleytista v eksperimental'nykh starshikh klassakh detskikh muzykal'no-obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh. Doct. Dis.* [Formation of professional performing skills of a flutist in experimental senior classes of children's musical and educational institutions. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
 10. Wye T. (2015) *Practice Book for the Flute №1 – Tone*. Music Sales America.