

Министерство культуры Украинской ССР
Республиканский методический кабинет по
учебным заведениям искусств и культуры

История исполнительства на духовых
инструментах

ПРОГРАММА
для музыкальных училищ по специальности
№ 2103 "Духовые и ударные инструменты"
/факультатив/

Киев - 1988

Киевское государственное музыкальное
училище им. Р. М. Глиера

Составитель - Д. Я. Горюх, преподаватель

Рецензенты: В. Н. Олександр, преподаватель Херсонского
музыкального училища,

С. А. Воронкин, преподаватель Одесского
музыкального училища.

Ответственный за выпуск - С. П. Шиккаринко

Редактор - Н. И. Золотарёва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задачей курса истории исполнительства на духовных инструментах является изучение развития исполнительской культуры зарубежных стран, особенностей и достижений русской, советской исполнительской школы.

Цель данного курса - дать учащимся знания, связанные с богатой историей возникновения и совершенствования духовных инструментов, раскрыть закономерность развития их выразительных и технических возможностей, обращая особое внимание на неразрывную взаимосвязь истории исполнительства с композиторским творчеством, познакомить учащихся с педагогическими исполнительскими принципами отдельных наиболее выдающихся исполнителей и национальных школ, с сочинениями для духовных инструментов крупнейших композиторов прошлого и настоящего. Поэтому каждый раздел курса включает главу, в которой освещается значение духовных инструментов в музыкальном наследии наиболее крупных композиторов, прослеживается развитие их общевыразительных средств в оркестровой, камерной и сольной литературе.

Курс делится на два раздела: история зарубежного и отечественного исполнительства. В процессе преподавания данного курса особое внимание должно быть обращено на систематическое и умелое использование разнообразного иллюстративного материала: музыкальных примеров, рисунков, фотографий и т. д.

Примерный тематический план

№ п/п	Наименование тем	Кол-во часов
Раздел I. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах.		
I.	Развитие духовых инструментов и исполнительское искусство в период от истоков до конца XVI в.	
I.1.	Инструменты первобытно-общинного строя и Древнего мира	
I.2.	Духовые инструменты в Западной Европе в средние века	
I.3.	Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения	2
2.	Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе XVII-XVIII в.в.	
2.1.	Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVII в.	1
2.2.	Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII в.	1
2.3.	Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре XVIII в.	1
2.4.	Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы	1
3.	Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе XIX - начала XX в.	
3.1.	Духовые инструменты в творчестве композиторов-романтиков	1
3.2.	Духовые инструменты в творчестве композиторов XIX - начала XX в.	1
3.3.	Исполнительское искусство и педагогика	1

- 3.4. Совершенствование конструкции духовых инструментов и появление новых видов I
4. Современная зарубежная литература для духовых инструментов и исполнительские школы I

Раздел II. История отечественного исполнительства на духовых инструментах.

5. Исполнительское искусство на духовых инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX в.
- 5.1. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах I
- 5.2. Духовое инструментальное искусство в XVIII в. и в первой половине XIX в. I
- 5.3. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов I
6. Русское искусство игры на духовых инструментах в 1860-1917 г.г.
- 6.1. Духовые инструменты в творчестве композиторов-классиков 2
- 6.2. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах I
7. Советская школа игры на духовых инструментах в 1917-1945 г.г.
- 7.1. Становление советской школы игры на духовых инструментах I
- 7.2. Классы духовых инструментов в Московской, Ленинградской и других консерваториях страны I
- 7.3. Духовые инструменты в творчестве советских композиторов /30-40-е годы/ 2
8. Советское искусство игры на духовых инструментах после 1945 г.
- 8.1. Расцвет исполнительства на духовых инструментах I

- 8.2. Крупнейшие советские педагоги и исполнители, I
 8.3. Духовые инструменты в творчестве современных советских композиторов I

И т о г о: 24

Содержание курса

Раздел I. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах

Т е м а I. Развитие духовых инструментов и исполнительского искусства в период от истоков до конца XVI в.

I.1. Инструменты первобытно-общинного строя и древнего мира. Зарождение духовых инструментов, материалы из которых они изготавливались. Три вида духовых инструментов. Расцвет культуры в Древнем Египте. Богатство музыкально-инструментальной культуры Древнего Китая и Индии. Духовые инструменты в музыкальной культуре Древней Греции. Влияние древнегреческой и восточной цивилизации на музыкальную культуру Древнего Рима.

I.2. Духовые инструменты в Западной Европе в средние века. Духовые инструменты в условиях рыцарского быта. Музыка в быту средневекового города, "башенная музыка". Виды духовых инструментов.

Духовое инструментальное искусство эпохи Возрождения. Развитие светской музыки. Широкое распространение инструментальных ансамблей. Духовые и струнные инструменты в составе инструментального ансамбля - прототип современного оркестра.

Творчество Андреа и Джованни Габриели. Эволюция конструкций духовых инструментов в эпоху Возрождения.

Тема 2. Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе в XVII-XVIII в.в.

2.1. Духовые инструменты в оркестре и камерном ансамбле XVII в.

XVII в. в Западной Европе - новый этап в развитии общественных отношений, история культуры. Зарождение и широкое распространение новых музыкальных жанров, формирование оркестра. Реформа инструментальной сферы К.Монтверди. Преобразование в оркестре А.Скарлатти. Проявление выразительных возможностей духовых инструментов в творчестве Г.Шюца. Свообразное развитие выразительных и технических возможностей духовых инструментов в музыкальной культуре Франции. Общий подъем культуры и искусства Англии в эпоху Возрождения и в XVII в. XVII начало XVIII столетия - "золотой век" солирующей трубы. Первые сольные произведения для трубы и кларнета. Рост исполнительских возможностей духовых инструментов, выход их на дорогу сольного музицирования, совершенствование конструкции. Появление педагогических методов обучения игре на духовых инструментах.

2.2. Духовые инструменты в творчестве крупнейших композиторов первой половины XVIII в.:

Значение творчества композиторов первой половины XVIII столетия в истории музыкальной культуры и в развитии духового инструментального искусства.

Профессиональная школа инструментальной культуры начала XVIII в. в Италии. Творчество А.Вивальди, жанр сольного концерта, Концерты для гобоя и трубы Т.Альбини. Наиболее интересные сочинения А.Марчелло. Г.Телеман - пути перехода к новому направлению в музыке

второй половины XVIII – первой четверти XIX столетия. XVIII в. – первый кульминационный период в истории немецкой музыки. Творчество И.С.Баха: произведения для флейты. Широкое использование духовых инструментов в инструментальном жанре / Бранденбургские концерты/. Духовые инструменты в кантатах и ораториях Г.Генделя. Юношеские произведения композитора. Произведения в жанре "большого концерта" – вершина инструментального творчества композитора. Расширение состава оркестра. Концерты для гобоя и валторны.

2.3. Становление духовых инструментов в оркестрово-исполнительской культуре XVIII в.

Оркестрово-исполнительская культура XVIII в., два вида оркестра.

Создание классического оркестрового стиля /Мангеймская школа/.

Подъем оркестровой культуры Италии, Франции. Создание новых оркестровых коллективов во второй половине XVIII в. Симфонический оркестр Мангейма. Исполнительская и композиторская деятельность И.Кванца.

Совершенствование механизма поперечной флейты. Создание

И.Дешпером кларнета, дальнейшее его усовершенствование и применение. Поиски эффективных приемов игры на валторне. Расширение технических и музыкальных возможностей трубы.

2.4. Духовые инструменты в творчестве композиторов венской классической школы.

Представители венской классической школы как творческого направления, сложившегося во второй половине XVIII – первой четверти XIX века. Окончательно сложившиеся жанры классической симфонии, камерного ансамбля, сонаты, концерта. Формирование классического типа сонатного аллегро и вариационной формы. Преобразование опер-

ного оркестра и создание нового его состава в творчестве Х.Глюка. Подъем исполнительского мастерства игры на духовых инструментах во времена И.Гайдна и В.Моцарта. И.Гайди периоды творчества, принципы оркестрового письма. Духовые инструменты в оркестровых произведениях И.Гайдна, самостоятельность деревянной группы. Сольные концерты для духовых инструментов, камерные ансамбли с участием духовых инструментов, написанные И.Гайдном. Использование выразительных и виртуозных качеств духовых инструментов в творчестве В.Моцарта. Применение кларнета в симфонических произведениях и операх, возрастание роли отдельных духовых инструментов, расширение динамических и технических возможностей. Концерты В.Моцарта для духовых инструментов с оркестром. Роль духовых инструментов в камерно-инструментальном творчестве В.Моцарта, Л.Бетховен – последний представитель венской классической школы. Новое глубокое драматическое содержание формы сонатно-симфонического цикла. Камерно-инструментальные произведения Л.Бетховена. Поиски композитора в области тембров и их сочетаний. Завершение становления классического состава оркестра, основы и формирование большого симфонического оркестра. Новаторское использование и расширение тембровых, технических, выразительных возможностей духовых инструментов в симфоническом творчестве Л.Бетховена. Другие представители венской классической школы.

Тема 3. Искусство игры на духовых инструментах в Западной Европе XIX – начала XX в.

3.1. Духовые инструменты в творчестве композиторов-романтиков. XIX в. – мощный подъем производительных сил, ломка феодальных отношений, утверждение и бурное развитие капитализма. Характерные черты романтизма.

Композиторы-романтики и расцвет тембровых красок и оркестровых эффектов духовых инструментов. Появление хроматических медных духовых инструментов, усовершенствование деревянных и возникновение новых инструментов. К.М. Вебер-влияние на развитие духового исполнительства, обогащение репертуара, расширение технических и выразительных возможностей. Другие представители немецкой романтической школы/Л. Шпор, Ф. Шуберт, Р. Шуман/.

Применение новых оркестровых средств выразительности в творчестве Г. Берлиоза. Обогащение звучания отдельных духовых инструментов, расширение состава оркестра.

Оркестр Р. Вагнера-величайшее завоевание музыкальной культуры XIX в. Увеличение группы медных духовых инструментов, придание духовым инструментам мелодической функции. Использование инструментов новых конструкций, расширение их количественного состава. Характеристика духовых инструментов в творчестве Й. Брамса. Камерные сочинения Й. Брамса, использование в них духовых инструментов. К. Сен-Санс и его камерно-инструментальное творчество для духовых инструментов. Духовые инструменты в творчестве композиторов Западной Европы.

3.2. Духовые инструменты в творчестве композиторов конца XIX-начала XX в.

Переломный этап в истории западно-европейской музыки на рубеже XIX и XX столетий. Концертно-оркестровый стиль Р. Штрауса. Выделение технических и тембровых возможностей духовых инструментов. Применение регистров, считавшихся ранее непримлемыми в произведениях для духовых инструментов. Расширение состава симфонического

оркестра. Преобразование в искусстве оркестровки, совершенное Г. Малером. Гротесковое использование духовых инструментов как основной прием композитора. Применение дополнительных составов духовых инструментов / банды/. Использование красочно-изобразительных возможностей деревянной духовой группы оркестра в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля. Использование М. Равелем солирующих медных духовых инструментов.

Значение творчества И. Стравинского для дальнейшего совершенствования искусства игры на духовых инструментах. Концертные произведения французских композиторов / Г. Форе, С. Шаминяд, П. Дюка, А. Массаже /.

3.3. Исполнительское искусство и педагогика. Оркестровые коллективы Западной Европы конца XIX столетия. Высвобождение музыкальных коллективов из усадебного быта, выделение профессионального дирижера. Развитие сольного исполнительства на духовых инструментах в Германии, Франции и других странах Европы, в классах духовых инструментов Парижской консерватории. Выдающиеся педагоги и исполнители. Деятельность А. Рейхи и ее значение для развития искусства игры на духовых инструментах. Совершенствование педагогики. Создание стабильных "школ", учебных пособий и трактатов. Ведущие школы духового инструментального искусства конца XIX-начала XX в./французская, немецкая, чешская/.

3.4. Совершенствование конструкций духовых инструментов и появление новых их видов.

XIX век как период интенсивных исследований и рождения новых прогрессивных конструкций духовых инструментов. Вентильный механизм – переворот в исполнительском искусстве. Появление хроматической трубы /вентильной-помповой/. Совершенствование механизма хроматической валторны. Создание и применение труб. Работа Т.Бёма по созданию новой модели и совершенствование аппликатуры флейты. Использование системы Т.Бёма в совершенствовании конструкций деревянных духовых инструментов / гобой, кларнет, фагот/. Создание новых инструментов А.Саксам.

Тема 4. Современная зарубежная литература для духовых инструментов и исполнительские школы.

Становление самостоятельных исполнительских школ середины XIX столетия. Французская школа игры на духовых инструментах, как наиболее яркая в Западной Европе. Творчество композиторов Ф. Пуленка, Д. Мийо, А. Онегера, Т. Тайфера по созданию оригинальных произведений для духовых инструментов.

Чешская исполнительская школа и роль отечественных композиторов в ее становлении. Наиболее яркие представители школы. Влияние творчества П. Хиндемита на современную немецкую исполнительскую школу. Произведения композитора, написанные для духовых инструментов. Сочинения П. Хиндемита – образец мастерского использования выразительных и виртуозных качеств современных духовых инструментов. Английская исполнительская школа и ее место в духовом инструментальном искусстве Западной Европы. Выдающиеся исполнители Англии. Влияние творчества композиторов социалистических стран на развитие духового инструментального искусства.

Раздел II. История отечественного исполнительства на духовых инструментах.

Тема 5. Исполительство на духовых инструментах в России от его возникновения до 60-х годов XIX столетия.

5.1. Народные истоки исполнительства на духовых инструментах. Духовые инструменты – древнейшие инструменты мира. Зарождение прототипов современных духовых инструментов. Духовые инструменты в быту древних славян докнявского периода. Упоминание о духовых инструментах в древнерусской литературе, раскопки современных археологов.

Духовые инструменты Киевской Руси и их разновидности. Искусство скоморохов. Духовая инструментальная музыка и ее место в придворной жизни Киевской Руси.

Военная музыка Московской Руси / XIV-XV в./ . Заграничные музыканты в Москве, создание А.С. Матвеевым первого придворного театра.

5.2. Духовое инструментальное искусство в XVIII-первой половине XIX в.

Формирование и развитие русской национальной культуры в XVIII-первой половине XIX в. Возникновение русской композиторской школы. Расширение роли духовых инструментов в придворной жизни, помещичьем домашнем музицировании, в армии и парадном быту. Развитие оркестрового дела и камерно-инструментального музицирования. Привлечение духовых инструментов в музыкальную жизнь России. Деятельность Петра I в развитии военной духовой музыки.

Открытие в Москве общедоступного драматического театра. Привлечение иностранных исполнителей на духовых инструментах к участию в придворном оркестре. Крепостные капеллы XVIII в. Выступление иностранных исполнителей на духовых инструментах в Москве и Петербурге.

Первые русские исполнители на духовых инструментах. Роговые оркестры. Изобретение вентиляльного механизма, появление хроматических духовых инструментов.

5.3. Духовые инструменты в творчестве русских композиторов.

Широкое применение духовых инструментов в творчестве основоположников русской композиторской школы, использование флейты, кларнета, фагота, валторны и трактовка их в первых русских операх.

Творчество М.И. Глинки и его значение в развитии духового инструментального искусства. Увеличение размеров оркестра, использование парного состава. Стремление М.И. Глинки к индивидуализации тембров духовых инструментов. Создание произведений для камерного ансамбля духовых инструментов. Произведения для духовых инструментов А.А. Алябьева.

Тема 6. Русское искусство игры на духовых инструментах в 1860-1917 г.

6.1. Духовые инструменты в творчестве композиторов-классиков.

Общественно-политическое положение в России с 60 годов XIX столетия до Великой Октябрьской социалистической революции.

Исследования и эксперименты русских композиторов и их вклад в развитие духового исполнительства.

Творчество П.И. Чайковского - важный этап в расширении и обогащении выразительных возможностей духовых инструментов. Духовые инструменты в партитурах Н.А. Римского-Корсакова и Кюклистов. Раскрытие исполнительских возможностей духовых инструментов в творчестве А.Скрябина. Сочинение ансамблей духовых инструментов А.Г. Рубинштейном.

6.2. Формирование отечественной школы игры на духовых инструментах.

Становление духового инструментального искусства в России и расцвет русской музыкальной культуры второй половины XIX и начала XX столетия. Петербургская и Московская консерватории, воспитание высококвалифицированных музыкантов-духовиков. Отечественная исполнительская школа, расцвет искусства игры на духовых инструментах. В. Вурм и Х. Брант - их вклад в развитие исполнительства на медных духовых инструментах.

Выдающиеся педагоги-воспитатели первых русских профессиональных музыкантов - духовиков. Первые отечественные педагоги классов духовых инструментов в Петербургской и Московской консерваториях. Учебные программы классов духовых инструментов. Открытие в городах России музыкальных техникумов и школ.

Тема 7. Советская школа игры на духовых инструментах /1917-1945 г.г./

7.1. Становление советской школы игры на духовых инструментах.

Победа Великого Октября. Мероприятия партии и государства по реорганизации музыкальной жизни страны. Создание управления военными оркестрами РККА.

Художественный совет и его деятельность. 1921-1932 г.г. - период творческих исканий по коренной перестройке обучения и воспитания исполнителей. Создание "персимфанса" и других оркестровых коллективов.

Деятельность С.В. Розанова по выработке единого метода педагогической работы, основных положений методики обучения игре на духовых инструментах. Кафедра духовых инструментов Московской консерватории. Появление первого советского педагогического репертуара.

Второй всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. Конкурсы исполнителей на духовых инструментах. Камерные ансамбли и их деятельность. Музыканты-духовики в годы Отечественной войны.

7.2. Классы духовых инструментов в Московской, Ленинградской и других консерваториях страны.

Коренные перемены в постановке музыкального образования в СССР. Деятельность кафедры духовых инструментов Московской консерватории по подготовке музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Реформа консерватории 1920 г. Творческая деятельность В.Н. Цибина, В.М. Блажевича, М.В. Табакова по подготовке высококвалифицированных кадров.

Кафедра Ленинградской консерватории в довоенный период. Воспитание музыкантов-духовиков в других консерваториях страны.*

7.3. Духовые инструменты в творчестве советских композиторов /30-40 г.г./. Советское, камерно-инструментальное и оперное творчество советских композиторов - новый этап в искусстве оркестровки. Стремление композиторов к выявлению темброво-колористических выразительных средств духовых инструментов. Духовые инструменты в творчестве Д.Д. Шостаковича. Принцип тематического симфонизма и выведение на первый план духовых инструментов. Сольные моменты, контрастирующие с длительными нарастаниями звучности в массивные "tutti". Стремление Д.Д. Шостаковича к острым скерциозным образам, в которых духовые инструменты играют главенствующую роль.

* При чтении 7.2. необходимо остановиться на истории создания отдела духовых и ударных инструментов учебного заведения, в котором будет прочитан данный курс.

Значимость духовых инструментов в творчестве С.С. Прокофьева. Образно-характерная и изобразительная роль духовых инструментов в программной музыке С.С. Прокофьева.

Два периода становления жанра советского концерта для духовых инструментов.

8. Советское искусство игры на духовых инструментах после 1945 г.

8.1. Расцвет исполнительства на духовых инструментах. Изменение уровня системы музыкального образования - новые методы преподавания, повышение качества художественной инструментальной литературы.

Победа советской исполнительской школы на международных конкурсах в рамках всемирных фестивалей молодежи. "Пражская весна", конкурс исполнителей в Женеве, Мюнхене. Концертная деятельность исполнителей на духовых инструментах.

8.2. Крупнейшие советские педагоги и исполнители. Педагогическая деятельность новой плеяды талантливых музыкантов в 40-50 годах. Деятельность преподавателей кафедры духовых инструментов Московской консерватории по решению проблемы репертуара. Курсы методики и педагогической практики.

Преемственность в воспитании молодых музыкантов на традициях Ленинградской исполнительской школы. Подготовка музыкантов в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных.

Достижения духового исполнительского искусства на Украине и в других союзных республиках. Развитие научно-методической мысли в послевоенный период.

8.3. Духовые инструменты в творчестве современных советских композиторов. Новый этап в развитии советского музыкального творчества. Оригинальное использование духовых инструментов в произведениях А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Г. Свиридова, Р. Щедрина, П. Петрова.

Расцвет жанра концерта для духовых инструментов. Творчество С. Василенко. Концерты для флейты, гобоя, кларнета, валторны, трубы, тромбона.

Работа советских композиторов в камерно-инструментальном жанре. Духовые инструменты в творчестве композиторов Украины и других советских республик. Роль духовых инструментов в пропаганде советской музыки.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. БЛАГОДАТОВ Г. Кларнет, М., 1965.
2. БОЛОТИН С. Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Л., 1969.
3. БУЯНОВСКИЙ М., ТРИЗНО В. Ленинградская консерватория в воспоминаниях Л., 1962
4. БУЯНОВСКИЙ В. Валторна, М., 1971.
5. ЛЕВИН С. Флагелет, М., 1963.
6. ЛЕВИН С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры, Л., 1973.
7. ТРИЗНО В. Флейта, М., 1964.
8. УСОВ Ю. М., 1966.
9. УСОВ Ю. История отечественного исполнительства на духовых инструментах М., 1976.
10. УСОВ Ю. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах М., 1975.
11. КРГЕНСОН П. Гобой, М., 1979