

В.В. ТОКМАКОВ, Л.С. МАЙКОВСКАЯ
(Москва)

**ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
МУЗИЦИРОВАНИЯ
НА ТРУБЕ: АНАЛИЗ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

Дан анализ современных тенденций в области формирования навыков инструментального музицирования на трубе в первоначальный период. Рассмотрена проблематика научных трудов отечественных и зарубежных авторов, в которых с разных позиций освещены вопросы совершенствования исполнительского мастерства трубача, а также развития исполнительского дыхания.

Ключевые слова: *труба, методика, исполнительское дыхание, инструментальное музицирование, школа игры на трубе.*

Методика обучения игре на медных духовых инструментах совершенствуется не одно столетие. Педагоги и исполнители непрерывно находятся в поиске новых технических приемов, которые бы улучшили технологию развития исполнительских умений. В результате этих поисков регулярно появляются в печати новые пособия, методики обучения и «школы игры на трубе», а также научные труды, цель которых – повысить эффективность обучения. Для лучшего понимания современных тенденций в области формирования навыков инструментального музицирования на трубе в первоначальный период необходим анализ доступной литературы по данной тематике.

В нашей стране, по данным РГБ, по вопросам формирования навыков инструментального музицирования на медных духовых инструментах издано два научных труда. Один из них (автор – Н.Л. Куров [4]) посвящен исполнительству на трубе, второй, написанный П.Ю. Делием [3], затрагивающий валторновое исполнительство, близок нам по причине схожести технологии игры на трубе и валторне.

Научная работа Н.Л. Курова «Формирование музыкально-исполнительских умений и навыков студентов в процессе обучения игре на трубе в вузе культуры и искусств» представляет собой объемное исследование, посвященное улучшению качества подготовки студентов по классу трубы за счет исследо-

вания историко-педагогических аспектов развития трубы и искусства игры на ней, внедрения в процесс обучения прибора «ИНТ-А» и компьютерной системы «ДУ ФД-П» [4]. Автор подробно и тщательно исследовал влияние последних на процесс обучения игре на трубе, доказал их состоятельность в системе вузовского образования. Несмотря на это, данные прибор и система малоэффективны в первоначальный период формирования навыков инструментального музицирования на трубе, т.к. они направлены на повышение уровня мастерства уже сформировавшихся специалистов, а также на музыкантов, владеющих базовыми основами технологии владения инструментом.

Исследовательский труд П.Ю. Делия «Формирование исполнительского аппарата валторниста в процессе профессиональной подготовки» посвящен становлению современной конструкции двойной валторны, а также её влиянию на развитие русской валторновой школы и профессиональную подготовку валторнистов. Также он изучает исторический путь отечественной валторновой школы и выявляет причины падения уровня мастерства российских валторнистов, рассматривает особенности формирования исполнительского аппарата валторниста и сравнивает эффективность двух современных типов валторн в процессе обучения игре на инструменте в рамках педагогического эксперимента [3]. Рассмотренная работа практически не затрагивает технологии игры на валторне, в связи с чем представленные в ней материалы невозможно использовать для развития исполнительской техники юных музыкантов.

Работы, представленные иностранными авторами, в той или иной степени касаются рассматриваемых нами вопросов формирования навыков инструментального музицирования при игре на трубе.

Так, например, “A Progressive Guide to Commercial Trumpet Playing” (Eric R. Murine) представляет собой масштабный труд, посвященный специфике исполнения на трубе так называемой «коммерческой» музыки, к которой относят такие музыкальные направления, как блюз, соул, мотаун, бибоп, фанк (Funk), фанки соул и поп [9]. Идеи, выдвинутые в данной работе, ориентированы в первую очередь на «классических» трубачей, которые, ввиду специфики своего обучения и работы, в большинстве случаев редко соприкасаются с представленными в труде E.R. Murine музыкальны-

ми жанрами в исполнительском плане. Поэтому, когда возникает необходимость работать с материалом, отличным от «классического» музыкального направления, особенно в малых музыкальных составах, с использованием индивидуальных микрофонов и отрабатывая по нескольку музыкальных сетов за один день, то данные обстоятельства могут вызвать для хотя и профессионального, но не подготовленного особым образом музыканта определенные трудности.

Представленная в данном материале проблема исполнения «коммерческой» музыки является, безусловно, актуальной в современном мире. Однако отсутствие вопросов, связанных с технологией формирования навыков инструментального музицирования на трубе, не позволяет применять наработки данного исследования в первоначальный период обучения.

В работе A.N. Tribuzi “Extended Trumpet Performance Techniques” [12] подробно исследуются особенности исполнительских приемов, которые сегодня используют трубачи. Все рассматриваемые приемы автор делит на две большие категории: исполняемые с непосредственным участием губ и без их участия. Каждый прием исследуется с пяти позиций: как записывается; как воспроизводится; как подготовиться к его исполнению; как он исполняется на практике; какой производит музыкальный эффект. Владение всеми актуальными приемами игры на инструменте является необходимым для современного исполнителя на трубе. Данную идею A.N. Tribuzi проводит через весь свой научный труд, а тщательность, с которой автор раскрывает все заявленные им вопросы, поможет исполнителю лучше донести до слушателя мысли современных композиторов при исполнении их произведений, а также значительно расширить личный исполнительский багаж каждого трубача. Однако данная работа не касается базовых технологий игры и основ инструментального музицирования, что делает ее ориентированной на опытного музыканта.

Научный труд, наиболее близкий проблеме формирования навыков инструментального музицирования трубача, называется “The Art of Playing Trumpet in the Upper Register” (автор – A. Naas [7]) и включает критический анализ и обсуждение такой серьезной проблемы для любого трубача, как исполнение верхнего регистра. Подробно рассматриваются особенности различных мундштуков и труб (формы, материалы изготовления, технические особен-

ности строения), также проводится обзор инструментов профессиональных музыкантов. Изучено влияние физиологических и психологических факторов на формирование верхнего регистра, оцениваются значение диеты и физических упражнений, строение и здоровье зубов, работа амбушюра, анализируются мнения профессионалов относительно заявленных проблем. Очень серьезно автор изучает проблему дыхания.

Представленная работа A. Naas, благодаря тщательному исследованию актуальных для любого трубача вопросов, позволяет объективнее взглянуть на определенные проблемы формирования навыков игры на трубе. Безусловный интерес в ней вызывает анализ инструментария исполнителя, а также опыт выдающихся трубачей современности. Однако эта работа имеет достаточно узкую направленность и не затрагивает фундаментальных вопросов формирования инструментальных навыков музицирования на трубе в первоначальный период обучения, но при этом позволяет произвести более скрупулезный анализ собственной методики с целью исключения заведомых ошибок процесса обучения игре на трубе.

В работе A.J. Roseborough “The Modern Pedagogical Potential of the Baroque Natural Trumpet” [11] центральная тема – сходство методик обучения игре на трубе в эпоху барокко и в наши дни, а также перспективы использования исторических систем обучения в сочетании с современными методами. По ряду вопросов она пересекается с предыдущим трудом. Дан обзор исторических и педагогических материалов XVII–XXI вв. (методические работы, статьи, интервью музыкантов), анализируются физические различия между современными и барочными трубами, а также историческая ретроспектива педагогических взглядов на процесс игры на инструменте. Главной задачей данного труда является определение возможности применения исторических методик, а также барочной трубы в современной системе обучения игре на трубе. Однако автор делает вывод о том, что из-за конструктивных особенностей современной и натуральной труб технология игры на этих инструментах различается, что не позволяет уверенно использовать на практике выдвинутые идеи.

Научное исследование D.J. Notley “Musculature – its importance in the playing of brass instruments” [10] посвящено анализу индивидуальных психологических и физиологических

особенностей учащихся, а также взаимосвязи их с различными подходами в обучении навыкам игры. Главный упор в данном труде делается на сравнение авторских подходов в процессе обучения игре на трубе на примере шести учащихся. В результате этого сравнения автор приходит к выводу, что каждый подход имеет право на существование и каждый исполнитель должен следовать своим собственным путем.

Представленные работы являются крупными научными трудами, достойными внимания, и позволяют судить о состоянии и направлении современных исследований в области методики и педагогики развития умений игры на трубе. Результаты этих трудов, в той или иной степени, можно использовать при создании методики формирования навыков инструментального музицирования на трубе. Тем не менее проблематика только двух работ (“The Art of Playing Trumpet in the Upper Register” и “The Modern Pedagogical Potential of the Baroque Natural Trumpet”) непосредственно связана с формированием навыков инструментального музицирования на трубе, но при этом ни один из авторов не изучает подробно развитие таких образующих фундамент исполнительской технологии навыков, как техники дыхания и амбушюра. В связи с этим необходимо проанализировать методические работы по проблеме становления исполнительского дыхания и амбушюра.

Процесс дыхания в медицине называется «вентиляцией легких». Вентиляция легких осуществляется за счет создания разности давления между альвеолярным и атмосферным воздухом: при вдохе давление в альвеолярном пространстве значительно снижается (за счет расширения грудной полости) и становится меньше атмосферного, поэтому воздух из атмосферы входит в воздухоносные пути. При выдохе давление вновь выравнивается, т.е. давление в альвеолярном пространстве приближается к атмосферному или даже становится выше его (форсированный выдох), что приводит к удалению воздуха из легких [1]. Однако исполнительское дыхание отличается от повседневного объемом использования легочного пространства при совершении вдоха, а также полной подконтрольностью всего дыхательного процесса. Данная специфика исследовалась в трудах А. Брейтбурга [2], J. Lindemann [8] и обусловлена влиянием воздушной струи на весь исполнительский процесс.

Достаточно подробно проблему формирования и развития дыхания рассматривает в своей книге «Искусство игры на медных духовых инструментах» P. Farkas. Процессу дыхания он посвящает целую главу под названием «Контроль за дыханием», где делает обзор строения дыхательной системы человека, особенностей работы мышц этой системы при дыхании, а также рассматривает различие между естественным (повседневным) и исполнительским дыханием. P. Farkas считает необходимым использование смешанного (грудно-брюшного) типа дыхания при игре на инструменте с целью создания плотного и устойчивого воздушного потока, а для развития навыка вдоха он предлагает ряд упражнений, требующих последовательного выполнения, которые должны помочь осознать и освоить навык исполнительского вдоха. Рассматривая вопрос выдоха, Ph. Farkas делает акцент на том, что главным в этом процессе является равномерное движение диафрагмы вверх, чего можно добиться благодаря сокращению мышц талии, которые обеспечат полностью контролируемое возвращение диафрагмы в исходное положение.

Также автор считает, что выдыхаемая струя всегда должна быть максимально активной, независимо от задач, поставленных перед исполнителем, и всегда при выходе должна преодолевать сопротивление. Он это обосновывает тем, что изменение сопротивления при сохранении одинаковой характеристики воздушного потока позволит добиться стабильности при исполнении любых динамических оттенков, чего нельзя сказать о принципе изменения самой воздушной струи (например, ее ослабление при исполнении *piano*) [6]. Помимо этого, автор изучает влияние сопротивления воздушной струе таких зон, как глотис (пространство между голосовыми связками), корень языка (изменение его положения при произношении звуков «А» и «И»), кончик языка при атаке, амбушюр с возможностью изменения размера апертуры, каналы мундштука и инструмента, и обосновывает использование глотиса как главного элемента для изменения характеристик выходной воздушной струи.

Благодаря анализу идей, которые заложил P. Farkas в своей работе, появилась возможность получить достаточно развернутое и убедительное представление о дыхательном аппарате исполнителя на медных инструментах, что позволяет не только объективно взгля-

нуть на принципы развития исполнительского дыхания, но и с большей эффективностью подойти к модернизации процесса формирования этих навыков.

Среди опубликованных в нашей стране трудов, подробно описывающих процесс исполнительского дыхания на трубе, а также предлагающих конкретные упражнения по его освоению, наиболее интересной представляется работа Е.А. Савина «Современное искусство игры на трубе» [5].

Автор, разбирая специфику исполнительского дыхания, выполняет обширное исследование физиологии процесса дыхания, особенностей использования количественного объема легких при разной нагрузке и указывает на то, что в повседневной жизни мы используем от 1/10 до половины объема легких. Далее он описывает три вида дыхания: верхнее (ключичное), среднее (грудное) и брюшное (диафрагмальное), предлагает способы по их развитию, а также высказывает аргументы за использование смешанного дыхания при игре на инструменте. Неоднократно автор агитирует за использование носа для вдоха при игре на инструменте, т.к. считает, что это позволяет не только очистить и согреть вдыхаемый воздух, но и лучше использовать природные способности организма по усвоению кислорода и энергии, благодаря чему возрастает эффективность приложения усилий. Автор предлагает серию упражнений для тренировки дыхания. Все упражнения расположены по степени усложнения и включают новые приемы дыхания.

Методологические идеи, выдвинутые Е.А. Савиным, представляются достаточно перспективными и при правильном подходе, вполне вероятно, могут позитивно повлиять на эффективность освоения навыка исполнительского дыхания у трубача.

Анализ научной литературы по вопросу формирования навыков инструментального музицирования на трубе, а также крупных методических работ позволяет глубже изучить особенности начального обучения игре на трубе, что в дальнейшем должно помочь как педагогам, так и исполнителям в преодолении трудностей совершенствования исполнительского мастерства.

Список литературы

1. Агаджанян Н.Л., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. М.: Мед. кн.; Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003.

2. Брейтбург А. Значение физиологического учения академика И.П. Павлова для музыкальной педагогики и музыкального исполнительства // Вопросы музыкознания. 1954. № 1. С. 108–149.

3. Делий П.Ю. Формирование исполнительского аппарата валторниста в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук. М., 2003.

4. Куров Н.Л. Формирование музыкально-исполнительских умений и навыков студентов в процессе обучения игре на трубе в вузе культуры и искусств: дис. ... канд. пед. наук. М., 2005.

5. Савин Е.А. Современное искусство игры на трубе: метод. альбом. М.: МГУКИ, 2008.

6. Farkas Philip. The Art of Brass Playing. Atlanta: Wind Music, 1989.

7. Haas August. The Art of Playing Trumpet in the Upper Register // Open Access Dissertations. 2011. P. 554.

8. Lindemann Jens. The Physical Aspects of Breathing as a Wind Instrument Player / Artisthouse Music. Online Video Clip. November 2007. URL: <http://www.artistshousemusic.org/videos/the+physical+aspects+of+breathing+as+a+wind+instrument+player> (дата обращения: 30.01.2015).

9. Murine Eric R.A. Progressive Guide to Commercial Trumpet Playing // Theses and Dissertations-Music. 2013. P.13. URL: http://uknowledge.uky.edu/music_etds/13 (дата обращения: 17.02.2015).

10. Notley David John. Musculature – Its Importance in the Playing of Brass Instruments. Anglia Polytechnic University, 2002.

11. Roseborough A. The Modern Pedagogical Potential of the Baroque Natural Trumpet / DMA Essay. University of Miami, 2010.

12. Tribuzi Attilio N. Extended Trumpet Performance Techniques / A Thesis Presented to the Graduate Faculty of California State University. Hayward, 1992.

* * *

1. Agadzhanjan N.L., Tel' L.Z., Cirkin V.I., Chesnokova S.A. Fiziologija cheloveka. M.: Med. kn.; N. Novgorod: Izd-vo NGMA, 2003.

2. Brejtburg A. Znachenie fiziologicheskogo uchenija akademika I.P. Pavlova dlja muzykal'noj pedagogiki i muzykal'nogo ispolnitel'stva // Voprosy muzykoznanija. 1954. № 1. S. 108–149.

3. Delij P.Ju. Formirovanie ispolnitel'skogo apparata valtomista v processe professional'noj podgotovki: dis. ... kand. ped.nauk. M., 2003.

4. Kurov N.L. Formirovanie muzykal'no-ispolnitel'skih umenij i navykov studentov v processe obuchenija igre na trube v vuze kul'tury i iskusstv: dis. ... kand. ped. nauk. M., 2005.

5. Savin E.A. Sovremennoe iskusstvo igry na trube: metod. al'bom. M.: MGUKI, 2008.

Issue of development of trumpet instrumental music playing: scientific research analysis

There is given the analysis of the modern tendencies in the sphere of skills development of trumpet instrumental music playing at the primary period. There are regarded the issues of scientific works of domestic and foreign authors which cover the aspects of improvement of trumpet player's performing skills, as well as the development of performance breath.

Key words: *trumpet, methodology, performance breath, instrumental music playing, trumpet playing school.*

(Статья поступила в редакцию 13.08.2015)

Е.Р. ИЛЬИНА, В.В. ТОКМАКОВ
(Москва)

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ДЫХАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ, ФОРМИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрен новый методический подход в решении проблемы исполнительского дыхания, основанный на «физиологичности» процессов вдоха и выдоха и включающий в себя принцип «направленного дыхания», что необходимо для создания качественных технологических основ развития инструментальных навыков игры на трубе. Для подтверждения состоятельности выдвинутых методических идей осуществлен педагогический эксперимент, доказавший, что методика «направленного дыхания» благоприятно влияет на формирование профессиональных навыков исполнительства.

Ключевые слова: *дыхание, труба, методика, исполнительское дыхание.*

Для любого исполнителя на духовых инструментах фундаментом для качественной игры является правильно сформированное и развитое исполнительское дыхание. Это связано с тем, что от правильного дыхания напрямую зависят качество звука и виртуозность владения им.

В наше время издано достаточно большое количество методических работ, в той или иной степени затрагивающих проблему дыхания при игре на трубе. Педагоги и исполнители часто по-разному подходят к решению этого вопроса. Несмотря на то, что духовое исполнительское искусство существует уже не одно столетие, подходы авторов бывают диаметрально противоположными.

Ознакомившись с работами по выбранной тематике и проанализировав их, а также используя личный исполнительский и педагогический опыт, мы создали концепцию становления и развития исполнительского дыхания трубача, действенность которой проверена на практике.

Процесс дыхания в медицине называется «вентиляцией легких». Вентиляция легких осуществляется за счет создания разности давления между альвеолярным и атмосферным воздухом: при вдохе давление в альвеолярном пространстве значительно снижается (за счет расширения грудной полости) и становится меньше атмосферного, поэтому воздух из атмосферы входит в воздухоносные пути. При выдохе давление вновь выравнивается, т.е. давление в альвеолярном пространстве приближается к атмосферному или даже становится выше его (форсированный выдох), что приводит к удалению воздуха из легких [1]. Вследствие активного выдоха создаются благоприятные условия для звукообразования на трубе.

Но простого усиления выдоха, как и просто более глубокого вдоха, недостаточно для свободной игры, т.к. именно легкости и свободы исполнения добиваются музыканты при обучении игре на инструменте. Для этого необходимо умение управлять работой дыхательных мышц и понимание направления выдоха. Эти навыки являются частью исполнительского дыхания.

Под понятием «исполнительское дыхание музыканта-духовика» понимается особая деятельность дыхательного аппарата по приспособлению к условиям звукоизвлечения и звуковедения, когда в линию выдоха включено искусственное сопротивление в виде мундштука, трости или стенки лабиального отверстия [2]. Другими словами, это сознательное управление фазами вдоха и выдоха при игре на духовом инструменте. Именно осознанный контроль отличает исполнительское дыхание