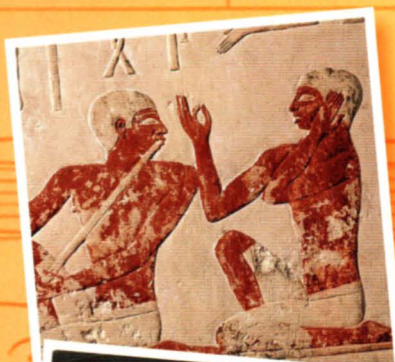

Коллекционные МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИНСТРУМЕНТЫ

7

Поперечная флейта

*Инструмент с
нежным звуком*

*Кропотливый
процесс создания
инструмента*

*Жан-Пьер
Рампаль
и великие
флейтисты*

Периодическое издание

ISSN 2306-6830

12+

Коллекция для взрослых

hachette

Коллекционные музыкальные инструменты
Выпуск №7, 2014

РОССИЯ

Учредитель ООО «Ашет Коллекция»
Издатель ООО «Ашет Коллекция»
Главный редактор:
Иванников Михаил Юрьевич
Адрес редакции, издателя:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 2
Адрес для писем: 127220, г. Москва, а/я 40
Отдел обслуживания клиентов:
8-800-200-09-79

По техническим вопросам пишите на:
info@hachette-kolleksia.ru

Федеральная служба по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС77-52754
от 8 февраля 2013 г.

Распространение: ООО «ТДС»
E-mail: tds@BauerMedia.ru

БЕЛОРУССИЯ

Распространение: ООО «Росчерк»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сурганова, 57 Б, оф. 123
Тел.: + (37517) 331-94-27

КАЗАХСТАН

Распространение: ТОО «КазПресс»
Республика Казахстан, г. Алматы
Тел.: + (727) 250-21-64

УКРАИНА

Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации
Государственной регистрационной службы Украины
КВ № 20325-10125Р от 16.10.2013 г.

Учредитель и издатель:

ООО «Ашетт Коллексьон Україна»
Юридический адрес: ул. Шелковичная,
д. 42-44, оф.15 В, г. Киев, 01601

Главный редактор: Нагорнов Дмитрий

Распространение: ООО «ЭДИПРЕСС УКРАИНА»,
ул. Димитрова, 5, корп.10а, г. Киев, 03680

Заказать пропущенные номера (только для жителей
Украины): тел. 067 218-57-00 / тел. 044 498-98-83

www.podpiska.edipresse.ua

E-mail: podpiska@edipresse.ua

Отпечатано в типографии:

RR Donnelley

Ul. Bema 2 C

27200 Starachowice

POLAND

Тираж: 48 000 экз.

Рекомендуемая цена выпуска:

299 руб./59,90 грн.

Издатель оставляет за собой право увеличить
рекомендуемую цену выпусков.

Издатель оставляет за собой право изменять
последовательность номеров и их содержание.

Фотографии не служат для точного
описания товара.

В каждом номере журнал и музыкальный
инструмент в миниатюре, являющийся
неотъемлемой частью журнала.

Не продавать отдельно.

Коллекция для взрослых.

Хрупкие предметы коллекции.

Copyright © 2014 Ашет Коллекция

Copyright © 2014 Hachette Collections

Copyright © 2014 Ашетт Коллексьон Україна

Оригинальное издание: Instrumentos musicales

© Salvat Editores S.A.

Воспроизведение материалов в любом виде,
полностью или частями, запрещено.

Все права защищены.

Подписано в печать: 28.01.2014 г.

Поперечная флейта

■ История

Поперечная флейта.

Инструмент с нежным звуком 4

■ Процесс изготовления

Кропотливый процесс создания
инструмента 9

■ Строение инструмента

Детали поперечной флейты 10

■ Знаменитые исполнители

Жан-Пьер Рампаль

и великие флейтисты 12

Узнайте больше о коллекции на сайте
www.muzyka-collection.ru

Поперечная флейта

Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов. Также это один из немногих инструментов, использовавшихся в музыкальной культуре большинства народов. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что продольные флейты в Европе существовали уже более 20 000 лет назад. Поперечная флейта появилась в средневековье, и её конструкция значительно отличалась от современной. В XVI веке, когда поперечная флейта обрела популярность на европейском континенте, она была деревянной, без клапанов и с небольшим количеством отверстий. Кроме того, первоначально этот инструмент находился в тени блок-флейты, которая пользовалась успехом у музыкантов и композиторов. Это положение изменилось в эпоху барокко, когда появились первые виртуозы и производители начали постепенно совершенствовать конструкцию инструмента. Эти изменения стали настоящим переворотом в первой половине XIX века, когда Теобальд Бём создал поперечную флейту в том виде, в котором мы её знаем сегодня. С тех пор этот инструмент завоевал высокий авторитет, а написанный для него репертуар значительно пополнился. На протяжении XX века поперечная флейта перестала ассоциироваться исключительно с классической музыкой и стала использоваться в джазовых ансамблях и рок-группах. Новая концепция исполнительского мастерства способствовала появлению великих солистов, которые и поныне исследуют возможности инструмента, приспособивая свою технику к требованиям нового времени.

Поперечная флейта

Инструмент с нежным звуком

Флейта является одним из самых древних известных музыкальных инструментов, о чем свидетельствуют многочисленные находки археологических раскопок. Представляют интерес флейты возрастом 16 000 лет, найденные во французской пещере Плакард, а также флейта из Истуриса в Пиренеях, возраст которой, по оценкам экспертов, составляет более 20 000 лет. Считается, что в III тысячелетии до нашей эры китайцы изобрели панфлейту. Все эти исторические сведения касаются и продольной флейты.

Эволюция флейты

Поперечная флейта известна в Европе с XIV века, хотя сохранилось несколько гравюр, подтверждающих и более раннее использование этого инструмента. Согласно некоторым теориям, флейта попала в Германию из Византии в XI веке. В восточной цивилизации, а именно в Китае, её присутствие засвидетельствовано с IX века до нашей эры. Лишь в XIV веке

инструмент стали использовать в остальных странах Европы, а первые подробно описывающие его тексты появились в XVI веке. Так, Михаэль Преториус упоминает три вида поперечных флейт с шестью отверстиями меньшего диаметра, чем у их современных аналогов. В свою очередь, Себастьян Фирдунг и Мартин Агрикола оставили достаточно точные изображения в своих трактатах «Музыка, изученная и кратко изложенная Себастьяном Фирдунгом» 1511 года и «Немецкая инструментальная музыка» 1528 года. Инструменты того времени имели круглое губное отверстие и были деревянными, поэтому их звучание было не столь совершенным, как у современной флейты, но всё же очень выразительным. В XVI веке инструмент решительно заявил о себе. Однако лишь в середине XVII века поперечная флейта, в которой было меньше отверстий, чем в современной, начала использоваться в оркестре. В тот же период появилась теноровая

Китайские флейты
История флейты в Китае насчитывает несколько тысяч лет. Существует гипотеза, что именно китайцы

изобрели панфлейту в III тыс. до н. э. Вверху: инструмент «ди» — поперечная флейта, созданная в XX в.

Инструмент разных народов

Флейта является одним из древнейших инструментов. Археологические находки и письменные свидетельства подтверждают, что флейта была известна большинству народов.

На предыдущей странице слева: фрагмент египетского цветного барельефа с изображением флейтиста и певца (2465 г. до н. э.). В центре: музыканты, играющие на поперечной флейте, с миниатюры из сборника «Песнопения

Пресвятой Деве Марии» Альфонса X Мудрого. Справа: фрагмент фарфорового изделия времён династии Мин со сценой прядения шёлка, в которой присутствует мальчик, играющий на поперечной флейте.

Работа музыковедов На протяжении XVI в. немец Михаэль Преториус (справа) выполнил важную работу по описанию и классификации поперечных флейт, выделив три типа этого инструмента.

флейта в строе ре, а в конструкции инструмента произошли некоторые изменения: сужение трубки на конце, противоположном губной пластине,

клапанов постепенно росло, благодаря чему совершенствовались качество и высота звучания флейты.

В XVI веке поперечная флейта решительно заявила о себе, но лишь в середине XVII века она заняла своё место в оркестре.

которое облегчало настройку; добавление одного закрытого клапана ре-диез, который приводился в действие мизинцем правой руки. Первые поперечные флейты клапанов не имели. Согласно трактату, написанному в 1752 году Иоганном Иоахимом Кванцем, впервые клапан был добавлен к флейте приблизительно в 1660 году. С тех пор в течение полутора веков количество

Первые произведения для поперечной флейты

В конце XVII века композиторы начали писать произведения, специально предназначенные для этого типа флейты. В 1702 году Мишель де ля Барр опубликовал сборник «Пьесы для флейты и басса континуо». В конце эпохи Возрождения поперечная флейта использовалась наравне с блок-флейтами, хотя уже в XVIII веке она

ФЛЕЙТЫ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Басовые флейты

Басовая флейта не очень распространена, тем не менее она достаточно высоко ценится современными композиторами. У такого вида флейты трубка сгибается у начала головы, что позволяет играть на инструменте, общая длина которого составляет 1,30 м. Басовая флейта звучит на октаву ниже обычной. Однако существуют модели еще больших размеров. Субконтрабасовая флейта, например, состоит из четырех секций и имеет три изгиба: два в верхних секциях и один внизу, заканчивающийся секцией, параллельной основной. Этот инструмент может достигать 1,80 м в высоту и 4,5 м в длину.

Расцвет поперечной флейты

Поперечная флейта достаточно рано заслужила признание в профессиональной музыкальной культуре. Во времена Возрождения, по мере нарастания значения концертной музыки и роли исполнителя-виртуоза, она постепенно вытеснила

продольные флейты. В конце эпохи Возрождения были созданы важные произведения флейтового репертуара. Главную роль этому инструменту отводили два композитора: Франсуа Куперен (1668—1733) (слева) и Жан-Филипп Рамо (1683—1764) (справа).

выиграла борьбу за популярность у продольных флейт. Некоторые исследователи объясняют эту смену ролей всё большим значением концертной музыки, которая привела к формированию виртуозной техники исполнения. В этом отношении стоит отметить произведения Франсуа Куперена

для флейты и арфы в до мажор» (1778 год) и в целом ряде квартетов. В эпоху барокко и до наступления XIX века эволюция поперечной флейты отвечала конкретным потребностям композиторов и музыкантов и была связана с постоянными сложностями в настройке.

Теобальд Бём разработал новую флейту, положение отверстий на которой определялось акустическими критериями.

Модели поперечной флейты

Преториус и другие музыковеды описывали разные модели поперечной флейты уже в XVI в., но со временем многочисленные совершенствования и модификации инструмента лишь расширили семейство.

Ниже изображены различные модели XIX в.: поперечная флейта 1800—1830-х гг. (вверху), французская модель Лорана, 1844 г. (в центре) и английская поперечная флейта Уиллема Генри Поттера 1800—1830-х гг. (внизу).

(«Королевские концерты») и Жана-Филиппа Рамо («Пьесы для клавесина с сопровождением», 1741 год). Кроме того, Иоганн Себастьян Бах посвятил флейте пятый из «Бранденбургских концертов», написанный в ре мажор для поперечной флейты, скрипки и клавесина в сопровождении струнных инструментов в роли басса континуо. Вольфганг Амадей Моцарт тоже предпочитал писать музыку в форме концертов и использовал поперечную флейту в «Концерте

Бём – отец современной флейты

Ситуация переменилась лишь в 1830-х годах благодаря Теобальду Бёму. Созданная им флейта дошла до наших дней практически без изменений. Бём разработал новую модель поперечной флейты, положение отверстий на которой определялось акустическими критериями, а не удобством исполнителя, как это было раньше. Его флейты имели закрытые клапаны и оставались деревянными. Именно он начал применять для их создания новые виды древесины, например, палисандр. До Бёма на протяжении более века, с 1726 по 1847 годы, в устройство поперечной флейты вносились многочисленные усовершенствования. Их целью было превращение инструмента в хроматический путем добавления новых отверстий с закрытыми клапанами.

Флейта Бёма и Гордона

В 1833 году в течение нескольких месяцев Теобальд Бём (на фотографии) тесно сотрудничал с Гордоном, флейтистом, который заказал несколько инструментов, сконструированных по изобретённой Бёмом системе. Гордон встретил Бёма в Лондоне двумя годами ранее, и, похоже, они быстро нашли общий язык. Спустя несколько лет психическое здоровье Гордона ухудшилось. В 1847 году во время презентации в обществе флейты прославленного немецкого мастера супруга Гордона была крайне обижена тем, что имя её мужа не было упомянуто. Этот факт, на первый взгляд не имевший большого значения, стал первым событием в споре, затянувшимся на многие годы. Сторонники Бёма отстаивали его роль как отца современной флейты, поскольку именно он свёл воедино все предыдущие достижения. Его сотрудничество с Гордоном и другими мастерами, например, Тромлицем, ни в коем случае не отрицалось. Однако одно дело — признать их вклад в изобретение, и совсем другое — приписать авторство современной флейты Гордону, который уже не мог принять чью-либо сторону в разгоревшемся споре.

Такие мастера, как Рибок, Р. Поттер, И. Г. Тромлиц, Лоран, У. Г. Поттер, К. Д. Таунли, Д. Миллер и Ч. Николсон, провели множество важных экспериментов не только с системой клапанов, но и с губной пластиной и методами сверления внутреннего отверстия трубы. В период между 1825 и 1830 годами у поперечной флейты было 8 основных клапанов, к которым иногда добавлялись различные модификации. Именно в 1830 году Бём начал работу над изобретением, которое произвело настоящий переворот и привело к появлению на свет современной поперечной флейты. Этот мастер, создавший свой первый инструмент в 16 лет, изобрёл новую систему клапанов, на которых можно было играть всего восемью пальцами (сверху) и большим пальцем левой руки (снизу). Кроме того, Бём расширил диаметр отверстий для увеличения звучности и придал цилиндрическую форму колену и телу инструмента и коническую форму головке. Годом рождения современной флейты считается 1847 год.

И всё же эти новшества не привели к увеличению репертуара, который на протяжении большей части XIX века пополнялся самими исполнителями. Некоторые критики утверждают, что сольные произведения для флейты Тюлу, Райхерта, братьев Допплеров и самого Бёма не привнесли ничего принципиально нового и представляли собой лишь стилистические изыски, лишённые воображения. Как бы то ни было, они подготовили почву для появления множества произведений для поперечной флейты XX века и важны хотя бы с количественной точки зрения.

Поперечная флейта и современность

В конце XIX века, когда запатентованная Бёмом система стала общепринятой, многочисленные производители стали проводить эксперименты, желая усовершенствовать инструмент и придать ему новые технические и выразительные возможности. Общее развитие технологий также позволило применить новые методы производства, благодаря которым были созданы более совершенные и лёгкие инструменты, на которых было удобнее играть. Между 1900 и 1918 годами Клод Дебюсси посвятил поперечной флейте несколько сольных произведений, среди которых следует выделить «Песни Билитис» (1901), «Сиринокс» (1912—1913) и «Трио для флейты, скрипки и арфы» (1915). Арнольд Шёнберг («Лунный Пьеро», 1912) и Сергей Прокофьев также широко использовали флейту в своих творениях.

В XX веке то, что раньше было стремлением к совершенствованию, стало насущной необходимостью. Инструмент, предназначенный для исполнения романтической музыки, нужно было приспособить к новым музыкальным направлениям и современным

Поперечная флейта | История

Требования нового времени
Эксперименты, принесённые в профессиональную музыкальную культуру Запада XX в., позволили выдающимся музыкантам воспользоваться богатым выразительным потенциалом поперечной флейты. Французский композитор Клод Дебюсси (1862—1918)

(слева) – один из основоположников музыкального импрессионизма – написал несколько сольных пьес для флейты. Позднее ещё один французский композитор и дирижёр Пьер Булез (1925) (справа) создал для флейты такие произведения, как «Сонатина» и «Молоток без мастера».

Источник вдохновения
Положение музыканта, играющего на поперечной флейте, всегда вдохновляло художников на создание лирических

образов. Примером тому является эта бронзовая скульптура Аппелеса Феносы под названием «Флейтистка» (1950 г.).

исполнительским ресурсам. Так, в последней трети XX века следует отметить изобретения Греты Вермюлен, создавшей в 1972 году цуг-флейту с кулисой, которая закрывается с нижнего конца; Т. Пинсхоффа, придумавшего в 1974 году контрабасовую флейту в строе до, или «пинсхофон»; Р. Дика, который через 5 лет после этого предложил убрать соединение между клапанами, и Ж. Лефевра. Именно последний из перечисленных мастеров внёс самый большой вклад в создание новых инструментов из семейства поперечной флейты. В период между 1965 и 1985 годами этот мастер изготовил ряд флейт с полным диапазоном звучания струнного квартета. Он также запатентовал октобасовую флейту — инструмент, длина трубы которого достигает приблизительно 2,60 м, а вес — 2,5 кг. Начиная с 1970-х годов П.-И. Арто сконструировал так называемые «препарированные» флейты, в которых система Бёма была видоизменена так, что появилась возможность получать мультифонический звук (два звука одновременно), новые оттенки и эффекты, используемые в современном репертуаре. Из всех

произведений для флейты XX века особого внимания заслуживают «Плотность 21,5» композитора Эдгара Вареза (1936), в которой максимально используются все возможности инструмента, и «Пять заклинаний» Андре Жоливе, написанные в том же году. Эти произведения вызвали интерес к флейте последующих композиторов, в том числе Лучано Берно, Бруно Мадерны («Музыка двух измерений», 1952), Бетси Жолас («Эпизод первый»), Пьера Булеза («Молоток без мастера», 1955, и «Сонатина», 1946) и Джона Кейджа («Небесный атлас», 1961, и «Рёандзи», 1983). Параллельно с экспериментами и совершенствованием «традиционных» флейт в последнее время новые технологии позволили преобразовывать звук с помощью компьютера. В этом отношении особенно интересны исследования, которые П. Булез поручил флейтистам Л. Борегару и К. Шабо в Институте исследования и координации акустики и музыки (IRCAM). Синтезатор и компьютеры открыли новый мир возможностей и превратили поперечную флейту в инструмент, находящийся в авангарде нового времени.

Процесс изготовления

Кропотливый процесс создания инструмента

Постепенная специализация на определенных операциях процесса производства, затронувшая большинство музыкальных инструментов, в случае с флейтой привела к тому, что созданием отдельных компонентов этого инструмента занимаются разные предприятия, а затем все части собираются производителем. Материал, выбранный для изготовления флейты, определяет звучание инструмента, а также влияет на другие аспекты, как, например, на его конечный вес. Так, флейта из нейзильбера весит 560 граммов, серебряная — 680 граммов, а золотая — около 980 граммов. В подготовленной трубке просверливаются отверстия, затем к каждому отверстию припаивается отдельная деталь. Сначала размер отверстий меньше, чем необходимо. Затем через них проводят стальные шарики, припаянные к металлическому стержню, который мастер предварительно помещает в корпус флейты. Этот стержень формирует правильный диаметр отверстий и впоследствии удаляется. С помощью фрезы продельваются боковые отверстия. Из плоских пла-

стин делают клапаны. Крышечки прессуются, все детали тщательно подгоняются и припаиваются. После этого клапаны устанавливаются на флейту и регулируются. Инструмент готов к шлифовке. Включая все пробки, винты, подушечки и муфты при производстве флейты используется более 150 деталей. Отделка инструмента зависит от модели, хотя, пожалуй, чаще всего встречается серебрение, выполняемое с помощью электролиза. После этого монтируются все детали, кроме подушечек и пружин, и вновь проводится регулировка, так как после отделки толщина корпуса слегка увеличивается. Затем устанавливаются подушечки, состоящие из фетра, картона и тонкой мембраны, называемой пузырьём. От них зависит правильное звучание флейты. Отдельно создаётся голова флейты, требующая сложного процесса изготовления. Сначала трубку разогревают, чтобы придать металлу гибкость. После этого губную пластину присоединяют к трубке головы через небольшую впадку. Затем мастер сверлит отверстие и вытягивает голову инструмента.

Детали поперечной флейты

Поперечная флейта имеет вид открытой с одной стороны цилиндрической трубки из металла, состоящей из трёх отдельных секций, которые исполнитель должен собирать каждый раз перед игрой. Такое строение не только облегчает транспортировку инструмента, но и, что особенно важно, позволяет настраивать флейту, изменяя глубину посадки головы на верхней части тела. Эти три секции: голова с губной пластиной, тело со сложной системой клапанов и колено. Они крепятся друг к другу с помощью металлических муфт. Голова имеет длину приблизительно 22 см и диаметр от 17 до 19 мм. Губная пластина представляет собой металлическую пластину с боковым отверстием, с которой соприкасаются губы исполнителя. Тело, то есть центральная часть флейты, имеет бóльший размер – около 35,5 см. Длина колена составляет 13 см, заканчивается оно кольцом.

Подушечки

Подушечки нужны, чтобы плотно закрывать отверстия в трубке, не давая выходить воздуху. Большинство из них сделаны из картона и фетра, обтянутого кожей. Естественный износ этих материалов вынуждает довольно часто менять подушечки.

Клапаны

Клапаны — это металлические детали, которые закрывают отверстия в трубке. Клапаны бывают открытые, которые не закрываются в нерабочем положении, и закрытые, которые музыкант открывает во время игры. Пять клапанов, которые приводятся в действие пальцами, а не рычажками (клапаны ля, соль, фа, ми и ре), называются активными. Остальные – пассивными.

РЫЧАЖОК

КРЫШЕЧКА
КЛАПАНА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
МУФТА

КОЛЕНО

Губная пластина

Поперечная флейта не является свистковым инструментом. Звукоизвлечение происходит с помощью внешней кромки амбушюрного отверстия, которая прижимается под нижней губой исполнителя. Дальний край внешней кромки делит поток воздуха на части, а в современной флейте есть пластина, которая помогает правильно его направлять. Таким образом внутренний столб воздуха начинает колебаться и появляется звук.

Технические характеристики

- Название поперечной флейты связано с положением инструмента в руках музыканта: её удерживают у рта поперечно, направляя в правую сторону.
- Несмотря на то что в наше время большинство поперечных флейт производится из металла, они относятся к группе деревянных духовых инструментов. Ещё относительно недавно они изготавливались из дерева.

- Звук извлекается, когда исполнитель направляет воздух через овальное отверстие, расположенное возле закрытого конца флейты.
- Диапазон звучания поперечной флейты: более трёх октав.
- Поперечная флейта обладает нежным и мягким звучанием и даёт возможность получить множество звуковых оттенков в зависимости от того, играют на ней в низком (более тёплом) или в высоком (более резком) регистре.
- Сложная система клапанов позволяет полностью или частично закрывать или открывать 16 отверстий на трубке.
- Исполнитель управляет шестнадцатью клапанами с помощью девяти пальцев: четырёх пальцев левой руки (ближней к голове инструмента) и пяти пальцев правой.
- Правой рукой можно также управлять трельными клапанами, расположенными в верхней части инструмента. Они отличаются от обычных клапанов меньшими размерами.

- В симфоническом оркестре поперечные флейты (их обычно две) располагаются позади секции струнных, между гобоями и малой флейтой, прямо перед кларнетами и фаготами.
- В настоящее время семейство поперечных флейт включает девять инструментов, самым распространённым из которых является флейта в строе до. Кроме того, стоит отметить меньшую, чем обычная, сопрановую флейту в соль и басовую флейту в строе до с изогнутой головой.
- Существуют флейты с открытыми клапанами (с резонаторами — в крышечках клапанов проделаны отверстия), которые повышают скорость исполнения некоторых пассажей, и флейты с закрытыми клапанами (без резонаторов), которые, похоже, начинают выходить из обихода.

Жан-Пьер Рампаль

и великие флейтисты

Жан-Пьер Рампаль — великий маэстро Французский флейтист Жан-Пьер Рампаль считается одним из величайших виртуозов игры на поперечной флейте. Владея чистой техникой

исполнения, он больше всего прославился тем, чего крайне трудно достигнуть и чему невозможно обучить, — тонким чувством музыки и выразительностью игры.

Первые виртуозы игры на поперечной флейте появились в конце XVII — начале XVIII века, когда оркестровка приобретала всё большее значение и начинали цениться качества этого инструмента. Самые известные исполнители того времени: Жак Оттетер, придворный флейтист французских королей Людовика XIV и Людовика XV, Пьер-Александр и Жозеф Пьеш, Мишель де ля Барр, Мишель Блаве, Рене Пиньон Деското и Пьер-Габриэль Бюффарден. На протяжении XIX века флейтовый репертуар пополнялся сольными и камерными произведениями благодаря стараниям самих музыкантов. Виртуозы Поль Таффанель и Филипп Гобер способствовали распространению флейты, сочиняя пьесы по заказу Высшей национальной консерватории музыки в Париже. Будучи известными композиторами и исполнителями, Таффанель и Гобер вместе с Марселем Моизом стали основателями современной флейтовой школы. Неудивительно, что в эпоху бурного развития техники и систематических

исследований некоторые известные флейтисты также занимались совершенствованием инструмента. Например, Чарльз Николсон создал поперечную флейту с отверстиями большего диаметра, имевшую более мощное звучание. Этой идеей воспользовался другой выдающийся флейтист — Теобальд Бём, который в 1832 году применил её к своим моделям флейты. В 1818 году Бём стал первым флейтистом Королевского оперного театра в Мюнхене и совершил ряд гастролей по Центральной Европе.

Новое измерение

Новый подход к музыке, характерный для XX века, способствовал обновлению концепции виртуозной игры, начатому в предыдущем столетии. В случае с поперечной флейтой XX век дал миру самых выдающихся исполнителей всех времён, среди которых нельзя обойти вниманием Марселя Моиза, Жоржа Баррера, Уильяма Кинкейда, Жан-Пьера Рамपालя и Харви Зольбергера. Моиз, работавший в Европе в первой половине столетия, играл под руководством Прокофьева,

Таффанель и современная школа
Поль Таффанель (его карикатура слева) считается одним из основателей французской флейтовой школы, которая в середине XX в. доминировала в Европе и Америке. По завершении блестящей карьеры

солиста Таффанель работал в Парижской консерватории, где он передавал свой опыт ученикам. Именно поэтому его манера игры повлияла на становление почти всех выдающихся флейтистов XX в., в том числе ирландца Джеймса Голуэя (справа).

Штрауса, Стравинского, Тосканини и других знаменитостей. Он признан создателем современной школы игры на флейте и сочетал работу профессионального исполнителя с преподавательской деятельностью. Многие известные флейтисты современности были его учениками (Мишель Дебо, Уильям Беннетт, Бернард Голдберг, Юлия Богорад, Роберт Эйткен, Джеймс Голуэй). Специально для него Жак Ибер написал свой «Концерт для флейты». Нередко композиторы создают произведения для определенного исполнителя. Так случилось и когда Эдгар Варез написал «Плотность 21,5» для Жоржа Баррера, хотя в этом случае музыкант сделал ему

Филадельфийского оркестра, в котором проработал на протяжении почти сорока лет.

От Рампалья к джазу

Французский флейтист Жан-Пьер Рампаль считается одним из лучших флейтистов всех времён. Именно он первым ввёл поперечную флейту в международную концертную программу. Кроме того, он прославился тем, что с помощью искусной исполнительской техники, значительно расширил выразительные возможности флейты, покоряя зрителей тонкой многогранностью звука. Для этого музыканта, скончавшегося в 2000 году, писали свои произведения

камерных ансамблей, исполняющих современный репертуар. Наряду с ним стоит упомянуть и других флейтистов, которые вывели фигуру музыканта-солиста на качественно новый уровень. Это итальянец Северино Гаццелони, который с 1945 по 1970 годы вдохновил композиторов на создание многочисленных произведений, француз Орель Николе, канадец Роберт Эйткен (для которого Джон Кейдж написал «Ryoanji») и ирландец Джеймс Голуэй. Последний больше всего известен как исполнитель популярной музыки, но он также был первым флейтистом Берлинского филармонического оркестра

Хотя поперечная флейта не кажется инструментом, подходящим для джазового ансамбля или рок-группы, некоторые музыканты успешно использовали её.

специальный заказ. В 1905 году Баррер, ученик Поля Таффанеля, переехал в США, где установил новые стандарты в искусстве игры на деревянных духовых инструментах. Среди его учеников были Мередит Уилсон, Фрэнсис Блейсделл, Сэмюэл Бэрон, Бернард Голдберг и Уильям Кинкейд. Последний с 1913 по 1918 годы играл вместе со своим учителем в Нью-Йоркском симфоническом оркестре. В 1921 году он занял место Андре Макара в качестве солиста

такие престижные современные композиторы, как Андре Жоливе и Пьер Булез. В начале 1990-х годов Рампаль первым исполнил «Концерт для флейты» Кшиштофа Пендерецкого. Однако, если Рампаль можно считать флейтистом, приверженным традициям, тогда Харви Зольбергера, пожалуй, следует назвать флейтистом-новатором. Этот виртуоз и композитор был основателем и членом «Группы современной музыки», одного из наиболее признанных в наше время

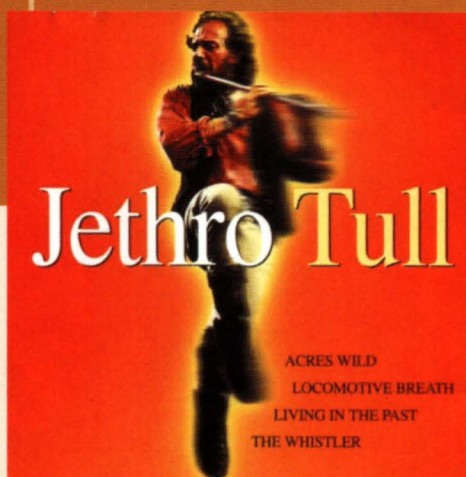
под руководством Герберта фон Караяна. Есть и другие флейтисты с классическим образованием, которые на своём творческом пути продемонстрировали склонность к другим музыкальным жанрам. Пример тому – Роже Бурден и Раймон Гийо, ученики Марселя Моиза и поклонники джаза.

Флейта и джаз

Поперечная флейта не похожа на инструмент, подходящий для джаз-банды. До 1950-х годов она не

Рокер с флейтой

Присутствие поперечной флейты в рок-группе казалось бы почти невыносимым, если бы Иэн Андерсон, лидер «Jethro Tull», не сделал его чем-то обычным. Андерсон, выпустивший несколько сольных записей, признаёт, что на его творчество оказал влияние джазовый флейтист Роланд Кёрк. Выдающийся музыкант разработал собственную исполнительскую технику, которая превратилась фактически в визитную карточку группы. Популярность группы «Jethro Tull» сыграла важную роль в процессе ознакомления с поперечной флейтой новых поколений слушателей. Сольные пассажи музыканта, творчество которого впитало в себя классические традиции и приёмы джаза, народной и восточной музыки, идеально вписывались в общее звучание. Со временем Иэн Андерсон совершенствовал свою технику, овладев инструментом не хуже великих виртуозов.

играла существенной роли в этом жанре, хотя некоторые группы использовали флейту ещё в 1920-х годах.

Перед Второй мировой войной такие новаторы, как Уэйман Карвер, который в 1930-х годах играл вместе с Бенни Картером и ударником Чиком Уэббом, уже вводили флейту в джазовые ансамбли.

Спустя десять лет, когда Джером Ричардсон вступил в биг-бэнд Лайонела Хэмптона, начали широко использоваться более современные микрофоны и звуковое оборудование, что позволило флейте

добиться признания в качестве джазового инструмента. Начиная с этого момента и на протяжении всей второй половины XX века множество солистов играли на флейте в самых престижных джазовых оркестрах того времени. Среди них стоит отметить Бобби Джаспара, Бада Шенка, Фрэнка Уэсса, Джеймса Муди, Лео Райта, Бадди Коллетта и Джерома Ричардсона. Коллетт стал первым джазовым музыкантом, сделавшим записи со всеми инструментами семейства флейты. Следующее поколение виртуозов включает таких музыкантов, как Херби Манна, Сэма Моста, Джереми Стейга, Роланда Кёрка, Джо Фаррелза и Эрика Долфи. В то время любители джазовой флейты разделились на два лагеря: сторонников Херби Манна и поклонников Сэма Моста.

Не обращая внимания на их споры, оба музыканта в 1955 году сделали совместную запись и несколько раз выступали на сцене вместе. Мост считается первым музыкантом, который пел или произносил звуки во время игры. Вслед за ним эту технику использовали Херби Манн, Сахиб Шихаб, Роланд Кёрк и сам Латиф. С начала 1960-х годов заявили о себе новые флейтисты: Пол Хорн, Гарольд Макнэйр, Лео Райт, Джеймс Муди, Чарльз Ллойд и Джереми Стейг. Эволюция флейты продолжается в джазовом жанре, где она играет важную роль благодаря таким музыкантам, как Сахиб Шихаб, Симеон Штерев, Джеймс Ньютон, Никола Стило, Роберт Дик и Мишель Рок. Все они экспериментируют с новаторскими техниками исполнения, получая удивительные результаты.

Флейта в джазе
Поперечная флейта не сразу вошла в джазовые ансамбли. Однако, когда это произошло, возникла целая плеяда виртуозов этого инструмента.

К первому поколению известных джазовых флейтистов относится Джеймс Муди (справа), который появился в 1950-х гг., и Херби Манн (слева), достигший славы в 1960-х.

Коллекционные
**МУЗЫКАЛЬНЫЕ
МИНСТРУМЕНТЫ**

В НОМЕРЕ 8

+

Журнал

**Электрическая
бас-гитара**

Спрашивайте в киосках уже через 2 недели!