

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.37.34.026

Анализ исторического развития флейты и ее влияния на формирование музыкальных жанров и стилей

Сюйцзэ Ши

Аспирант,

Дальневосточный государственный институт искусств,
690950, Российская Федерация, Владивосток, ул. Петра Великого, 3а;
e-mail: SXZ12580@qq.com

Аннотация

Флейта представляет собой достаточно универсальный инструмент, который очаровывает публику вот уже на протяжении тысячелетий. Его история богата и разнообразна, а его конструкция и использование сильно менялись с течением времени, больше, чем у любых других музыкальных инструментов. Целью данной статьи является анализ исторического развития флейты и ее влияния на формирование музыкальных жанров и стилей. В статье рассмотрена история возникновения и развития флейты как музыкального инструмента, основные периоды развития, также сделан акцент на появлении закрепления в практике музыкального исполнительства новых приемов игры. Флейта претерпела множество изменений с тех пор, как была обнаружена. Изначально флейты изготавливались из дерева и были наиболее распространены в таких странах, как Древний Египет, Греция и Китай. Настоящая флейта изготовлена из металла, и Теобальд Бем внес большой вклад в ее разработку. Более того, в современном понимании флейта распространена и используется практически во всех уголках земного шара. Вслед за развитием самого инструмента менялись жанры и стили произведений, в которые постепенно включалась флейта. На сегодняшний день использование флейты отмечено во множестве разных композиций, в разных музыкальных направлениях, за счет чего можно назвать флейту инструментом универсальным.

Для цитирования в научных исследованиях

Сюйцзэ Ши. Анализ исторического развития флейты и ее влияния на формирование музыкальных жанров и стилей // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 249-253. DOI: 10.34670/AR.2023.37.34.026

Ключевые слова

Флейта, историческое развитие флейты, музыкальные жанры, флейтовое исполнительство, история становления флейты.

Введение

Являясь одним из древнейших инструментов, известных человечеству, флейта в той или иной форме присутствует почти в каждой культуре и этнической группе мира. Однако, в частности, в западной музыке флейта заняла свое место как важная часть музыкальной культуры, как в качестве сольного, так и ансамблевого инструмента. Флейта также претерпела самые значительные технологические изменения в западной музыкальной культуре, перейдя от костяных бесключевых флейт доисторической эпохи к золотым и серебряным инструментам, известным исполнителям сегодня.

Самая ранняя вероятная история флейты восходит примерно к 900 году до нашей эры. Впервые она была обнаружена на стенах пещер в Китае, в то время как дохристианские изображения ранней флейты появились на римских артефактах. На других произведениях искусства, а также на двух этрусских рельефах, датируемых третьим и вторым веками до нашей эры, отчетливо видна игра на крестообразной флейте [Борисова, Махова, 2015, 77].

Флейта прошла через множество стадий развития с момента своего раннего существования в эпоху палеолита, в результате чего стала одним из самых универсальных деревянных духовых инструментов, известных на сегодняшний день.

Основная часть

Путь развития флейты начался с серии небольших улучшений. Каждое улучшение направлено на то, чтобы сделать его лучше, улучшить форму и звучание. Люди разных эпох хотели, чтобы инструмент звучал лучше и воспроизводил больше нот. Таким образом, они продолжали совершенствовать инструмент время от времени. Их вклад превратил флейту из кости в современную концертную флейту, которую мы все знаем сегодня.

Сравнивая, например, Бранденбургский концерт Баха и прелюдии и шансоны Аттеньяна, мы определенно можем сказать, что литература для флейты претерпела значительные изменения с начала Периода от Ренессанса до барокко – изменения, отраженные технологическими разработками инструмента за это время. Эти механические и музыкальные новшества флейты от средневековья до барокко заложили основу для современного исполнения и репертуара. Также следует отметить изменение конструкции от бесключевого цилиндрического инструмента к одноключевой конической трехкомпонентной флейте – в конечном счете это привело к созданию современной флейты [Абдурахманова, 2016, 88]. Усовершенствования инструмента также увеличили его диапазон и гибкость, позволив флейтистам исполнять более разнообразную музыку и стили, что, в свою очередь, привело к увеличению количества композиций специально для этого инструмента. По мере того, как репертуар начал расширяться, флейта превратилась из ансамблевого инструмента в сольный, чему способствовали такие композиции, как Бранденбургский концерт № 5 Баха [Смирнова, 2018, 149].

Благодаря значительному вкладу таких музыкантов, как Иоганн Иоахим Кванц, Чарльз Николсон и Теобальд Бем, современная флейта имеет все больше отверстий большего размера, а также имеет сложные ключевые механизмы, используемые при игре на инструменте. Все это позволяет современной флейте звучать лучше и, соответственно, охватывать более широкий тональный диапазон.

У средневековых флейт нет действительного репертуара, записанного для них. Точно так же нет никаких записей о том, как он выглядит или о его технике игры. В эпоху Возрождения

флейты, как правило, были простыми. В основном, это одиночные приборы с цилиндрическими корпусами и поперечными типами [Флейта в современной исполнительской и педагогической практике, 2012, 15]. Флейты, использовавшиеся в эпоху Возрождения, практически не предназначались для серьезной музыкальной работы (в основном это было связано с их неясной интонацией и замысловатым скрещиванием пальцев). Однако, они широко использовались в церемониальных и военных ансамблях (такая практика была популярна во Франции, Англии, Германии и Италии) [Бенюмов, 2018, 110].

Конечно же, для популяризации флейты как музыкального инструмента, композиторам было необходимо написать музыку с ее использованием; так поступили, например, итальянские композиторы Стриджо и Кортуччи, включив флейту в оркестровые инструменты для сопровождения легких пьес и ранних опер в 1565 году. Шестнадцать лет спустя флейта была включена в первое представление «Комического балета королевы» во Франции. Якопо Пери написал партитуру, включавшую три флейты, для своей оперы «Эвридика» в 1600 году, после чего флейта была включена наряду с другими струнными инструментами в ораторию Эмилио Кавальери «Представление души и тела» [Марченко, 2016; Рябова, 2017].

Но несмотря на то, что флейта получила одобрение в определенном композиторском кругу, популярным было и другое мнение, согласно которому флейту за отдельный инструмент вовсе не считали. Монтеверди был известен, в частности, тем, что исключал флейту из своих оперных оркестровок. Он использовал только одну флейту в своей опере «Орфей», и этот инструмент, вероятно, был больше похож на современную пикколо, чем на полноразмерную флейту.

Многие композиторы на протяжении всей истории использовали флейты в крупных произведениях для особых целей, связанных с тембровыми качествами или особыми звуками. Флейта не была бы полезна в этих отношениях без особого вклада Теобальда Бема в ее усовершенствование в плане технических характеристики и тембровых возможностей. Бетховен написал важные партии для флейты в своих оркестровых произведениях, включая знаменитое «птичье трио» Пасторальной симфонии [Ли, 2021, 223]. Вебер использовал флейту в своей опере «Вольный стрелок», чтобы создать завораживающий эффект, Чайковский в «Щелкунчике» использует экзотический припев азиатской флейты в «Танце Мирлитонов», а Рахманинов в своем концерте №2 до минор для фортепиано с оркестром применяет меланхоличную партию флейты [Давыдова, 2007, 10-11]. Таким образом, флейта прошла через множество этапов развития, начиная с ее ранней формы и заканчивая современной моделью и к ее возможностям обращались композиторы разных эпох. В настоящее время флейта пользуется в классической музыке репутацией как важная часть и сольного, и ансамблевого репертуара.

Заключение

XX век ознаменовался бурной деятельностью и инновациями в области дизайна флейт. Эти усовершенствования облегчили игру на флейте и увеличили ее диапазон и гибкость. Например, была разработана конструкция из двух частей, а также использованы соединения с изогнутыми головками и добавлена встроенная клавиша G. Эти усовершенствования облегчили удержание флейты и маневрирование ею, а также увеличили ее диапазон почти на две октавы [Балуева, Романова, 2019, 33].

В дополнение к этим техническим достижениям, в 20-м веке также появились другие типы флейт, такие как пикколо, альтовая флейта и басовая флейта. Эти инструменты расширяют звуковые возможности флейты и могут использоваться в самых разнообразных музыкальных

стилях. Наконец, 20-й век также ознаменовался появлением выдающихся флейтистов и композиторов, которые оказали огромное влияние на современную флейту. Эти исполнители раздвинули границы инструмента и создали новые звуки и стили, которые в дальнейшем повлияли на поколения флейтистов.

Среди самых влиятельных флейтистов 20-го века были сэр Джеймс Голуэй, Жан-Пьер Рампаль и Пол Маккэндлесс. Каждый из этих артистов помог сформировать звучание и стиль игры современных флейтистов. Кроме того, произведения таких композиторов, как Дебюсси, Мессиан и Барток, также помогли произвести революцию в музыке для флейты.

Библиография

1. Абдурахманова М.А. Флейта в XX веке: композиторы, исполнители, мастера, исследователи // Достижения науки и образования. 2016. № 5 (6). С. 87-91.
2. Балужева Н.А., Романова Л.С. Ведущие школы в отечественной музыкальной педагогике по обучению игре на флейте // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып. 17. Ч. 2. Саратов: Наука, 2019. 65 с.
3. Беньюмов М.И. Художественные средства музыканта-исполнителя: парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции. Красноярск, 2018. 257 с.
4. Борисова Е.Н., Махова А.И. Становление флейтового исполнительства в России и за рубежом: историко-педагогический аспект // МНКО. 2015. № 3 (52). С. 28-30.
5. Давыдова В.П. Музыка для флейты в творчестве русских композиторов второй половины XX века (на примере жанра концерта и сонаты): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2007. 26 с.
6. Ли Я. Формирование системного мировоззрения современного игрока на флейте // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 70-4. С. 223-226.
7. Марченко С. Образ флейты в искусстве с древнейших времен до нашего времени // Первые шаги в науке: Выпуск 10. Челябинск, 2016. С. 23-37.
8. Рябова Т.В. О возникновении и развитии флейты в мире и в России. М., 2017. 274 с.
9. Смирнова А.Н. Актуальные проблемы Российского флейтового исполнительства (вторая половина XX – начало XXI вв.) // Современные проблемы ансамблево-оркестрового мышления. Казань, 2018. С. 148-155.
10. Флейта в современной исполнительской и педагогической практике // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность. Казань, 2012. С. 242-251.

Analysis of the historical development of the flute and its influence on the formation of musical genres and styles

Xuze Shi

Postgraduate,
Far Eastern State Institute of Arts,
690950, 3a, Petra Velikogo str., Vladivostok, Russian Federation;
e-mail: SXZ12580@qq.com

Abstract

The flute is a fairly versatile instrument that has fascinated the public for thousands of years. Its history is rich and varied, and its design and use have changed greatly over time, more than any other musical instruments. The purpose of this article is to analyze the historical development of the flute and its influence on the formation of musical genres and styles. The article examines the history of the emergence and development of the flute as a musical instrument, the main periods of development, and also focuses on the emergence of consolidation of new playing techniques in the

Xuze Shi

practice of musical performance. Aleita has undergone many changes since it was discovered. Initially, flutes were made of wood and were most common in countries such as ancient Egypt, Greece and China. The real flute is made of metal, and Theobald Boehm made a great contribution to its development. Moreover, in the modern sense, the flute is widespread and used in almost all corners of the globe. Following the development of the instrument itself, genres and styles of works changed, in which the flute was gradually included. To date, the use of the flute has been noted in many different compositions, in different musical directions, due to which the flute can be called a universal instrument.

For citation

Xuze Shi (2023) Analiz istoricheskogo razvitiya fleity i ee vliyaniya na formirovanie muzykal'nykh zhanrov i stilei [Analysis of the historical development of the flute and its influence on the formation of musical genres and styles]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 249-253. DOI: 10.34670/AR.2023.37.34.026

Keywords

Flute, historical development of the flute, musical genres, flute performance, the history of the formation of the flute.

References

1. Abdurakhmanova M.A. (2016) Fleita v XX veke: kompozitory, ispolniteli, mastera, issledovateli [Flute in the twentieth century: composers, performers, masters, researchers]. *Dostizheniya nauki i obrazovaniya* [Achievements of science and education], 5 (6), pp. 87-91.
2. Balueva N.A., Romanova L.S. (2019) Vedushchie shkoly v otechestvennoi muzykal'noi pedagogike po obucheniyu igre na fleite [Leading schools in domestic music pedagogy for teaching the flute]. In: *Sovremennye tekhnologii obucheniya i vospitaniya v khudozhestvennom obrazovanii. Vyp. 17. Ch. 2* [Modern technologies of teaching and education in art education. Vol. 17. Part 2]. Saratov: Nauka Publ.
3. Benyumov M.I. (2018) *Khudozhestvennye sredstva muzykanta-ispolnitelya: paradoks ponyatiya, istoricheskii genezis, struktura, funktsii* [Artistic means of a performing musician: the paradox of the concept, historical genesis, structure, functions]. Krasnoyarsk.
4. Borisova E.N., Makhova A.I. (2015) Stanovlenie fleitovogo ispolnitel'stva v Rossii i za rubezhom: istoriko-pedagogicheskii aspekt [The formation of flute performance in Russia and abroad: historical and pedagogical aspect]. *MNKO* [World of science, culture, education], 3 (52), pp. 28-30.
5. Davydova V.P. (2007) *Muzyka dlya fleity v tvorchestve russkikh kompozitorov vtoroi poloviny XX veka (na primere zhanra kontserta i sonaty). Doct. Dis.* [Music for flute in the works of Russian composers of the second half of the 20th century (using the example of the concerto and sonata genre). Doct. Dis.]. Rostov-on-Don.
6. (2012) Fleita v sovremennoi ispolnitel'skoi i pedagogicheskoi praktike [Flute in modern performing and pedagogical practice]. In: *Aktual'nye problemy muzykal'no-ispolnitel'skogo iskusstva. Istoriya i sovremennost'* [Current problems of musical performing art. History and modernity]. Kazan.
7. Li Y. (2021) Formirovanie sistemnogo mirovozzreniya sovremennogo igroka na fleite [Formation of a systemic worldview of a modern flute player]. *Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya* [Problems of modern pedagogical education], 70-4, pp. 223-226.
8. Marchenko S. (2016) Obraz fleity v iskusstve s drevneishikh vremen do nashego vremeni [The image of the flute in art from ancient times to our time]. In: *Pervye shagi v nauke: Vypusk 10* [First steps in science: Issue 10]. Chelyabinsk.
9. Ryabova T.V. (2017) *O vozniknovenii i razvitiy fleity v mire i v Rossii* [About the emergence and development of the flute in the world and in Russia]. Moscow.
10. Smirnova A.N. (2018) Aktual'nye problemy Rossiiskogo fleitovogo ispolnitel'stva (vtoraya polovina XX – nachalo XXI vv.) [Current problems of Russian flute performance (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries)]. In: *Sovremennye problemy ansamblevo-orkestrrovogo myshleniya* [Modern problems of ensemble-orchestral thinking]. Kazan.