

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»

Шавеко Н. В.

**Камерный ансамбль в вузе
Флейта–фортепиано**

Хрестоматия

Челябинск
2022

УДК 780.7
ББК 85.31
Ш 14

Шавеко, Н.В. Камерный ансамбль в вузе. Флейта–фортепиано / Н.В. Шавеко : хрестоматия : [учебно-нотное издание]. – Челябинск : ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2022. – 107 с.

Рецензенты:

Яновский О.П., заслуженный артист РФ, профессор; проректор по художественно-творческой работе, заведующий кафедрой специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского;

Горошко Н.Н., кандидат искусствоведения; заведующий кафедрой концертмейстерского мастерства и камерного ансамбля Магнитогорской государственной консерватории им. М.И. Глинки, профессор.

В хрестоматии предлагается учебно-педагогический репертуар для флейты и фортепиано по предмету «Камерный ансамбль» в музыкальном вузе. Издание адресовано студентам и преподавателям высших музыкальных учебных заведений, вузов искусств и консерваторий.

*Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского»*

© Шавеко Н.В., 2022
© ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Индржих Фельд. Соната для флейты и фортепиано. ¹	7
Вячеслав Наговицын. Соната для флейты и фортепиано. ²	40
Иван Соколов. Соната для флейты и фортепиано. ³	60

¹ <https://classic-online.ru/ru/production/64977>

² <https://classic-online.ru/ru/production/27551>

³ https://vk.com/doc498140003_563819325

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном выпуске хрестоматии представлены сочинения для флейты и фортепиано, предлагаемые к изучению в классе камерного ансамбля музыкальных вузов. На наш взгляд, рекомендованные сочинения в полной мере отражают сегодняшний подход к художественным и исполнительским возможностям флейты, её важное, значимое место в современном камерном исполнительстве и существенно дополняют исторически сложившийся флейтовый вузовский камерно-ансамблевый репертуар.

Практически все крупные композиторы эпохи барокко создали сонаты для флейты и чембало (или клавесина). Но, к сожалению, несмотря на известную художественную ценность, они не обладают в достаточной мере «камерностью» в современном понимании этого слова (камерный ансамбль – взаимодействие двух или более равноправных участников, находящихся в постоянном диалоге посредством обмена тематическим материалом) и, вследствие этого, не могут быть полноценным учебным материалом в обучении студентов вузовского уровня. Весомое исключение составляют 6 сонат И.С. Баха для флейты в сопровождении чембало.

В период классицизма флейта становится полноправным солирующим и оркестровым инструментом. Концерты для флейты с оркестром создают В.А. Моцарт, Й. Гайдн, К. Станиц, Д. Чимароза и др. Однако и эти произведения не являются в современном понимании камерно-ансамблевыми сочинениями.

В эпоху романтизма интерес к инструменту заметно снизился. Конечно, флейта использовалась в оперной и симфонической музыке композиторов XIX века как оркестровый инструмент, но в жанре сольном и, особенно, камерно-ансамблевом можно упомянуть лишь очень немногих авторов – К.М. Вебер, Ф. Шуберт, Б. Годар, К. Рейнеке. В литературе о музыке того времени встречаются довольно скептические высказывания о свойствах и особенностях флейтового звука. Так, в «Трактате об инструментровке» Г. Берлиоз пишет, что «флейта – инструмент, почти лишённый специфической выразительности»⁴. Н.А. Римский-Корсаков отмечает «легкомысленность и некоторую холодность» флейтового звучания⁵. Возможные причины длительного игнорирования «сольной» флейты – пасторальное амплуа инструмента, сформировавшееся в эпоху барокко и классицизма. Композиторам-романтикам, искавшим способы выразить новый, более субъективный эмоциональный строй переживаний, оно казалось непригодным и устаревшим. В то же время, именно XIX век связан с усовершенствованием флейты – Теобальд Бём (1794–1881) осуществил исторический переворот в устройстве инструмента, раскрыв в нём массу новых перспективных возможностей. После продолжительных споров о достоинствах и недостатках

⁴ Берлиоз, Г. Большой трактат о современной инструментровке и оркестровке. – М. : Музыка, 1972. – 286 с., с. 284.

⁵ Римский-Корсаков, Н. Основы оркестровки. С партитурными образцами собственных сочинений / под редакцией Максимилиана Штейнберга. Репринт издания 1913 года, издательство «Российское музыкальное издательство». – Берлин, Москва, С.-Петербург. Том 1. Elibrion Classics, 2001. – 198 с., с. 18.

нового инструмента между мастерами и исполнителями конструкция флейты Т. Бёма прочно закрепилась и общепризнана во всём мире. И это не удивительно – отлично продуманный механизм, акустические и технические параметры которого были настолько выверены, что вплоть до сегодняшних дней не удалось изобрести ничего принципиально нового.

Еще одной причиной временного забвения флейты как сольно-ансамблевого инструмента, считает И.А. Мутузкин, является «инновационное отношение романтиков к тембру», следуя которому «наиболее яркие новаторы XIX века отдавали предпочтение смешанным тембровым краскам, работали над достижением гигантской мощи оркестрового звучания или вводили в обиход редкие и малоупотребительные ранее инструменты»⁶.

Однако в начале XX века инструмент из преимущественно оркестрового вновь становится концертным и виртуозным. Наблюдается расцвет музыки для флейты, возрождаются европейские традиции, в отечественном музыкальном искусстве возникают новые тенденции. Предпосылкой к этому послужило становление Московской и Петербургской исполнительских школ, а также появление ряда замечательных флейтистов. Начиная с 1950 г., российскими композиторами создано огромное количество сочинений для флейты, но нужно отметить, что камерные сонаты при этом не так многочисленны.

В хрестоматии представлены три совершенно различные в образном плане сонаты для флейты и фортепиано. Первая – это соната Индржиха Фельда (1925–2007), чешского композитора, мало известного российским музыкантам. Однако он сочинил более двухсот произведений и среди них, помимо малых форм, многочисленные крупные камерные сочинения, симфонии и кантаты. Произведения, написанные композитором в первоначальный период творчества, говорят об его неподдельном интересе к флейте. Создание сонаты для флейты и фортепиано (1957) – показательного произведения в репертуаре всех флейтистов-виртуозов – предварял Концерт для флейты с оркестром (1954). Он был заказан композитору известнейшим французским исполнителем-флейтистом Жан-Пьер Рампалем и исполнен им на нескольких концертах. В этих произведениях отчётливо видны характерные признаки стиля И. Фельда – тональная основа его гармонии, ясность формы, блестящая инструментальная виртуозность, ритмическая живость. Яркая образная изобразительность музыкального материала сонаты явно предполагает образную аналогию с созданной им в 1956 году (за один год до сонаты) оперы для детей «Сказка почтальона». Энергия, брызжущая «через край», шутливость, остроумие, детская непосредственность в первой и третьей частях сонаты вызывают ассоциации с музыкой к мультипликационным фильмам. Рояль и флейта здесь находятся «на одной волне» во взаимном согласии, в постоянном диалоге друг с другом. Этого нельзя сказать о второй части, в которой инструменты начинают резко противопоставляться один другому. С самого начала части они находятся на крайних полюсах противоположных состояний –

⁶Мутузкин, И.А. Флейта в музыкальной культуре начале XX века. К вопросу о самоопределении инструмента. – С. 161. – Электронный источник на 06.06.2022: <https://cyberleninka.ru/article/n/fleyta-v-muzykalnoy-kulture-nachala-hh-veka-k-voprosu-o-samoopredelenii-instrumenta>.

резкий «оскал» аккордов фортепиано и «потерянные» вопросы флейты. Совсем «недетские» страсти этой части, выпадающие из ясного жизнерадостного мироощущения музыки крайних частей заставляют задуматься – может это просто о-о-очень страшный мультфильм?!

Полной противоположностью по глубине высказывания, рельефности драматизма выступает соната для флейты и фортепиано Вячеслава Наговицына (род. в 1939 году), обучавшегося композиции в период 1963–1965 годов в аспирантуре Ленинградской консерватории у Д.Д. Шостаковича. Соната одночастна, но с подспудно угадываемой 4-частностью в основе. Несмотря на камерность, можно заметить очевидные признаки симфонизма – последовательно выдержанную конфликтную драматургию, остроту противопоставляющихся образов, претерпевающих в процессе своего развития трансформацию. Флейта и рояль здесь имеют каждый свою образную сферу – рояль представляет объективное, часто активно враждебное начало, флейта же выступает в трагическом амплуа и отождествляется с «душой человека во плоти, блуждающей, размышляющей, страдающей, стонущей от боли, умирающей...»⁷. Для сонаты характерна частая смена настроений и состояний, нередко следующая за резко прерывающей музыкальное развитие многозначительной паузой. Всё происходящее объединяет и пронизывает колокольность в различных ее формах.

Соната для флейты и фортепиано современного российского композитора Ивана Соколова (род. в 1960 г.) – совсем «юное» сочинение 2020 года. Написанная в лирико-драматической манере, соната содержит в себе широкий спектр душевных состояний – от хрупкой беспомощности и безнадежности, тревожности до экстатичного восхищения, восторженно-ликующих утверждений. Нередко возникают звуковые ассоциации с явлениями природы. Дуэт инструментов представлен в высшей степени своего слияния, часто композитором используется приём, когда один инструмент продолжает и оканчивает фразу другого. Развитие конфликта связано не с драмой действия, а с драмой состояния. Созданная в рамках «простого» стиля (противопоставляемого авангардному «сложному» периоду в творчестве композитора) соната своей душевностью, где-то наивностью и сентиментальностью вызывает ностальгические чувства по некоему ушедшему «прекрасному далёко». Возможно, в числе прочего это мог быть и советский период жизни композитора с присущими этому времени и в какой-то мере утраченными культурными и нравственными ценностями.

⁷Давыдова, В.П. Диссертация на тему «Музыка для флейты русских композиторов второй половины XX века (на примере жанров концерта и сонаты)». – С. 40.

Учебно-нотное издание

ШАВЕКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

**Камерный ансамбль в вузе
Флейта-фортепиано**

Хрестоматия

Общая редакция:

Л.А. Сундарева

Верстка:

Т.А. Крахмалова

Подписано в печать 06.07 2022 г.

Гарнитура Times New Roman. Формат 84x108/8. Бумага офисная 80 г/м²

Заказ № 49. Тираж 7 экз.

Уч.- изд. л. 10,0. Усл. п. л. 13,4

Цена свободная

Отпечатано в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»:

454091 Челябинск, ул. Плеханова, 41

Редакционно-издательский отдел:

454080, г. Челябинск, пр. Победы, 167, к. 301, 409