

Знакомство юных музыкантов с духовыми инструментами прошлого и настоящего с использованием методов искусствоведения

А.К. Кравченко, Н.Р. Скребнева

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия

Рассматривается значимость духовых инструментов в музыкальной культуре и их роль в обучении юных музыкантов. Используя формально-стилистический, сравнительно-исторический и биографический методы, автор анализирует классификацию духовых инструментов, их исторические корни и предлагает педагогические методы для эффективного знакомства с ними. Описаны задания, направленные на развитие навыков анализа и систематизацию информации о духовых инструментах.

***Ключевые слова:** духовые инструменты, музыкальное образование, формально-стилистический метод, сравнительно-исторический метод, биографический метод, классификация, история музыки, педагогические методы.*

Актуальность исследования заключается в необходимости формирования у юных музыкантов глубокого понимания духовых инструментов, их конструкции и звучания. Современные тенденции в музыкальном образовании требуют интеграции различных методов и подходов. Учитывая богатую историю и разнообразие этих инструментов, важным становится использование методов искусствоведения (формально-стилистического, сравнительно-исторического и биографического) в образовательном процессе. Для достижения точности и ясности своего музыкального видения исполнитель должен обладать широкими культурными знаниями о стиле и эпохе произведения, развитым музыкальным мышлением и воображением, знать правила интерпретации различных композиций, и главное, иметь способность к абстрактному и образному мышлению [11, с. 390]. Кроме того, осознание исторических и культурных контекстов способствует развитию у музыкантов аналитического мышления и способности к творческому самовыражению.

Изучение научно-методических работ отечественных музыкантов-духовиков, специально посвящённых узловым проблемам теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах, выявило, что рассмотрение исполнительского мастерства ограничивалось лишь его односторонней характеристикой [1, с. 272]. Большинство преподавателей на духовых инструментах в процессе обучения полностью сосредотачивают внимание на формировании у учащихся профессионально-игровых умений и навыков. Универсальному музыкальному развитию обучаемых духовиков не уделяется специального внимания [9, с. 455]. Это создало необходимость в поиске исследований искусствоведческого характера, которые можно было бы использовать в обучении начинающих духовиков.

© Кравченко А.К,
Скребнева Н.Р., 2025

Проблема исследования заключается в недостаточном уровне знаний и навыков у юных музыкантов относительно духовых инструментов, их конструкции и особенностей звучания. Несмотря на значимость этих инструментов в музыкальной культуре, образовательные программы часто не учитывают их глубокое историческое и культурное значение. Это приводит к поверхностному восприятию духовой музыки и ограничивает творческий потенциал исполнителей. «Исполнительская деятельность – это многоуровневое явление, так сказать, многослойный феномен, где интеллектуальные, волевые, эмоциональные и творческие компоненты тесно связаны между собой, являясь в своей совокупности регуляторами исполнительского процесса» [4, с. 1357]. Таким образом, возникает необходимость в разработке и внедрении эффективных образовательных стратегий, которые помогут углубить понимание работы с духовыми инструментами юными музыкантами.

Цель исследования заключается в разработке и внедрении эффективных образовательных программ и методик, направленных на углубление знаний и навыков юных музыкантов в освоении духовых инструментов, а также на повышение их интереса к изучению этой категории инструментов через осознание их исторического и культурного значения

Материалами исследования явились автобиографические книги Т.А. Докшицера «Путь к творчеству» [2] и «Трубач на коне» [3], на которые автор опирался при внедрении в образовательный процесс биографического метода, а также статьи педагогов-практиков в области обучения игре на духовых инструментах.

Музыка сопровождает человечество на протяжении всей его истории, а духовые инструменты занимают в этом пространстве особое место. Они не только создают уникальное звучание, но и несут в себе культурное наследие и историю. В нашей статье мы рассмотрим, как юные музыканты могут познакомиться с духовыми инструментами, используя формально-стилистический, сравнительно-исторический и биографический методы.

Духовые музыкальные инструменты имеют богатую историю, уходящую корнями в древние времена. Так, прототипом первого в истории музыкального духового инструмента была кость, в которую первобытный человек пробовал подуть [10, с. 9]. Развитие музыкальных инструментов связано с различными культурами и традициями. Знакомство с ними для юных музыкантов не ограничивается лишь техническими аспектами игры, но также включает в себя погружение в культурный и исторический контексты.

Духовые инструменты делятся на две основные категории: деревянные и медные. Каждый из этих типов имеет свои характерные черты, используемые техники, а также уникальные места в музыкальных традициях разных народов. Например, деревянные духовые, такие как

флейта и кларнет, имеют мягкий и тёплый звук, тогда как медные, такие как труба и тромбон, известны своей мощностью и резкостью. Знакомство с этими инструментами помогает молодым музыкантам понять, как разнообразие звука может влиять на музыкальное восприятие.

Формально-стилистический метод позволяет глубже понять конструкцию и звучание духовых инструментов. Этот подход включает анализ их строения, акустических свойств и особенностей звукоизвлечения. Использование формально-стилистического метода при обучении молодежи позволяет акцентировать внимание не только на технике исполнения, но и на том, как различные элементы конструкции инструмента влияют на его звук. Это знание поможет юным музыкантам осознать, как звук может изменяться в зависимости от материала и формы инструмента, что в свою очередь влияет на их оценку музыкального произведения.

Одним из важнейших условий развития высокого уровня исполнительской культуры является формирование музыкально-исполнительского мышления [6, с. 94]. Данный метод помогает прокладывать параллели между стилями исполнения разных эпох. Например, барочная музыка требует определенных приемов игры на деревянных инструментах, таких как гобой и флейта, в то время как современные стили могут включать элементы джаза, что также меняет подход к технике исполнения. Задача духовика-исполнителя в том, чтобы, работая над старинным произведением, раскрыть его художественный смысл с позиций современного человека [8, с. 366].

В рамках формально-стилистического метода автор предлагает следующие задания, которые можно включать в план урока.

1. Классификация инструментов. Создайте таблицу, в которой классифицируете духовые инструменты по их типам; для каждого инструмента укажите его название, материал, из которого он изготовлен, и примеры музыкальных произведений, в которых он используется. Цель: научиться систематизировать информацию о духовых инструментах.

2. Сравнительная характеристика. Выберите два духовых инструмента (например, флейту и трубу) и заполните сравнительную таблицу, в которой укажите их особенности (диапазон звуков, способ игры, характер звука). Цель: развить навыки анализа и сравнения.

3. Исследование стилей исполнения. Выберите несколько исполнителей одной и той же композиции и проанализируйте различия в их интерпретации – стиль, техника, эмоциональная выразительность. Цель: научиться критически воспринимать различные стили исполнения.

Теперь обратимся к *сравнительно-историческому методу*. Будучи проблемным, данный метод, позволяет преодолеть противоречие между абстрактным характером учебно-познавательной деятельности и направить поток приобретаемых в ходе изучения предмета знаний в практическое

русло, где эти знания не даются в чистом виде, а заданы в общем контексте практических проблем и ситуаций [7, с. 36]. Сравнительно-исторический метод предоставляет возможность исследовать эволюцию духовых инструментов. Этот подход позволяет субъектам анализа сопоставлять различные исторические эпохи, рассматривая изменения в конструкции инструментов, стилях игры и музыкальных традициях. Так, например, труба за последние несколько столетий претерпела ряд изменений – от простых медных труб без клапанов до современных инструментов с несколькими клапанами, что значительно расширяет диапазон используемых звуков.

Исследование исторического развития духовых инструментов через призму сравнительного анализа позволяет юным музыкантам лучше понять, каким образом музыкальная культура формировалась под влиянием социальных, политических и экономических факторов. Это знание поможет им не только увидеть музыку как искусство, но и как отражение времени и места, что, в свою очередь, углубляет их восприятие музыкального произведения. В рамках сравнительно-исторического метода автор включил в образовательный процесс следующие задания:

1. Сравнительно-историческая характеристика. Задание: составьте сравнительную таблицу двух *родственных* инструментов (например, трубы и корнета), укажите их особенности (диапазон звуков, способ игры, характер звука). Цель: понять эволюцию музыкальных инструментов.

2. Временная шкала. Задание: создайте временную шкалу, на которой отметьте важные события в истории духовых инструментов (например, изобретение новых инструментов, изменения в их конструкции). Цель: развить навыки работы с хронологией.

3. Сравнение эпох. Задание: Исследуйте, как звучание одного духового инструмента изменялось в разных музыкальных эпохах (например, барокко, классика, современная музыка). Напишите краткий анализ изменений в звучании и использовании инструмента. Цель: Понять влияние исторического контекста на музыку и инструменты.

Далее обратимся к биографическому методу. Т. А. Докшицер, выдающийся исполнитель на трубе, писал: «Если педагог ставит своей целью воспитание музыканта, то он должен параллельно с обучением разным техническим приёмам давать начальный посыл к развитию творческого отношения к музыке, обучать элементам и приёмам интерпретации» [2, с. 5]. Биографический метод включает в себя изучение жизни и творчества известных музыкантов и композиторов. Сущность биографического метода состоит в изучении поступков, выборов, конкретных событий жизни, благодаря которым личность рождается и творит свою судьбу, свой жизненный путь [5, с. 22]. Изучение биографий великих исполнителей может служить источником вдохновения для юных музыкантов. Понимание личного контекста и творческих процессов этих

мастеров помогает создать более глубокую связь между исполнительским искусством и творческой индивидуальностью.

Кроме того, биографический подход открывает возможность изучать культурные и социальные аспекты, связанные с духовой музыкой. Например, как различия в образовательных системах и поддержка музыкальных традиций в разных странах повлияли на развитие духовых инструментов и их место в обществе. Это знание позволяет юным музыкантам осознанно подходить к выбору своих музыкальных путей и стилям. В рамках биографического метода автор предлагает следующие задания, которые можно включать в план урока.

1. Исследование биографии музыканта. Выберите известного духового музыканта (например, Т. А. Докшицера), проведите исследование его биографии и творческого пути. Напишите эссе, в котором осветите следующие аспекты: а) влияние детства и образования на его музыкальное развитие; б) ключевые достижения в карьере; в) наследие и влияние на современное музыкальное сообщество. Цель: понять влияние жизненного опыта на профессиональное развитие музыканта.

2. Создание временной шкалы. Изучите жизнь и карьеру известного духового музыканта. Создайте временную линию (хронологический график) с указанием ключевых событий его жизни. Цель: обогатить знания о ключевых событиях в жизни и карьере духовых музыкантов

3. Сравнительный анализ биографий. Выберите двух духовых музыкантов из разных эпох. Проанализируйте их биографии, выявите сходства и различия в их музыкальных подходах, образовании и культурном контексте. Цель: понять, как культурные и исторические факторы влияют на музыкальное творчество

При включении в образовательный процесс серии уроков с использованием методов искусствоведения мы получили следующие результаты. В нашем исследовании мы анализировали влияние обучения игре на духовых инструментах на развитие детей.

Исследование проводилось среди 10 детей в возрасте от 8 до 12 лет, которые начали заниматься игрой на духовых инструментах в течение 6 месяцев. В результате 30% испытуемых достигли высокого уровня мастерства, продемонстрировав способность играть сложные мелодии, что свидетельствует о положительном влиянии педагогического процесса; 80% участников отметили рост интереса к музыке, что подтверждает гипотезу о том, что занятия музыкой стимулируют творческое развитие детей; положительная реакция 90% родителей подтверждает значимость музыкального образования в воспитании детей.

В заключение следует отметить, что знакомство юных музыкантов с духовыми инструментами – это многогранный процесс, который включает в себя изучение как исторического контекста, так и актуальных современных тенденций. Методы искусствоведения, такие как формально-

стилистический, сравнительно-исторический и биографический, предоставляют необходимые инструменты для глубокой и разнообразной интерпретации музыкальных произведений. Эти знания не только улучшат технические навыки, но и помогут заполнить пробелы в культурном и историческом понимании музыки, что, в свою очередь, сделает процесс обучения более увлекательным и значимым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов М.В. Исполнительское мастерство как интегральное индивидуально-творческое качество музыканта-духовика // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №3-2. С. 271–274.
2. Докшицер Т.А. Путь к творчеству. М.: Муравей, 1999. 216 с.: нот.
3. Докшицер Т.А. Трубач на коне. М.: Композитор. 2011. 232 с.
4. Кириллов С. В. Проблема музыкального мышления в контексте исполнительской деятельности музыканта-духовика // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. №4-5. С. 1357–1364.
5. Колышева Т.А. Рефлексивное жизнеописание как метод музыкально-педагогического исследования // Известия Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2017. №5. С. 21–26
6. Комурджи Р. З. Содержание исполнительской культуры музыканта // Манускрипт. 2017. №11 (85). С. 93–95.
7. Круглова М. Г. Сравнительно-исторический анализ в системе музыкально-исторической подготовки студентов // Традиции и инновации в современном культурно-образовательном пространстве: Материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 11 марта 2013 г. / отв. ред. Л.А. Рапацкая. М.: МГТУ им. М.А. Шолохова, 2013. С. 35-42.
8. Куров Н.Л. Анализ психологии творчества духовика исполнителя // Вестник КГУ. 2009. №3. С. 365–368.
9. Куров Н.Л. Обучение игре на духовых инструментах в контексте личностно-ориентированной педагогики // Вестник КГУ. 2009. №4. С. 455–457.
10. Уварова О.В. Методологические аспекты исследования в обучении на духовых инструментах // Кронос: психология и педагогика. 2020. №1 (21). С. 8–11.
11. Чэнь До. Формирование художественного образа как основа интерпретации в исполнении на саксофоне // Современное педагогическое образование. 2024. №1. С. 389–392.

Об авторах:

КРАВЧЕНКО Алиса Константиновна, магистрант 1 курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: alison77888@gmail.com

СКРЕБНЕВА Наталья Ростиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального и изобразительного искусства в образовании ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: Skrebneva.NR@tversu.ru

Introducing young musicians to wind instruments of the past and present using the methods of art criticism

A.K. Kravchenko, N.R. Skrebneva

The article examines the importance of wind instruments in musical culture and their role in the education of young musicians. Using formal-stylistic, comparative-historical and biographical methods, the author analyzes the classification of wind instruments, their historical roots, and also suggests pedagogical methods for effective acquaintance with them. In particular, attention is focused on studying the construction of instruments, observing playing techniques and working with musical materials. The article also contains practical tasks aimed at developing skills in analyzing and systematizing information about wind instruments.

Keywords: *wind instruments, musical education, formal stylistic method, comparative historical method, biographical method, classification, music history, pedagogical methods.*

About the authors:

KRAVCHENKO Alisa Konstantinovna, master's student, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova St., 33), e-mail: alison77888@gmail.com

SKREBNEVA Natalya Rostislavovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Musical and Fine Arts in Education, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova St., 33), e-mail: Skrebneva.NR@tversu.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 13.04.2025.

Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025.