

На правах рукописи

Токарев Никита Андреевич

**Творческая деятельность В. А. Новикова
в контексте исполнительской школы игры на трубе
Московской консерватории**

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2020

Работа выполнена на кафедре истории музыки
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»

Научный руководитель: **Демина Вера Николаевна**
доктор искусствоведения,
доцент кафедры истории музыки

Официальные оппоненты: **Имханицкий Михаил Иосифович**
доктор искусствоведения, профессор,
Российская академия музыки имени
Гнесиных, профессор кафедры баяна и
аккордеона

Петров Владислав Олегович
доктор искусствоведения, доцент,
Астраханская государственная
консерватория, доцент кафедры теории и
истории музыки

Ведущая организация: Петрозаводская государственная
консерватория имени А. К. Глазунова,
кафедра истории музыки

Защита состоится «22» мая 2020 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 210.016.01 в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д. 23, ауд. 314.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и на сайте: <http://rostcons.ru/science/discouncil.html>.

Автореферат разослан «__» _____ 2020 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Лобзакова Елена Эдуардовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исполнительское искусство игры на медных духовых инструментах в России в 1960-х годах вступило в новый этап развития, который характеризовался ростом мастерства, делением профессиональной деятельности на оркестровую, ансамблевую и сольную, расширением сольной и камерной исполнительской практики.

Педагогами соответствующей кафедры Московской консерватории проведена большая работа по развитию исполнительской школы. Первыми музыкантами, открывшими путь теоретическо-практическим методам преподавания, стали тромбонисты М. М. Зейналов, П. И. Чумаков, В. А. Щербинин, тубист А. К. Лебедев, валторнист А. А. Янкелевич, трубачи Л. В. Володин, С. Н. Еремин, Г. А. Орвид, Ю. А. Усов, Л. Е. Чумов. Впоследствии накопленные знания и опыт совершенствовались Ю. Е. Власенко (труба), А. С. Деминым (валторна), Ю. Я. Лариным (труба), А. В. Раевым (ансамбль медных духовых), А. Т. Скобелевым (тромбон), Е. Я. Фоминым (труба).

Процессу развития исполнительской школы способствовали пересмотр всей педагогической системы, формирование новых профессиональных компетенций, улучшение методик преподавания путем переноса знаний и умений из концертной практики педагогов в учебный процесс, появление новой научно-методической, учебной, художественной и нотной литературы для медных духовых и конструктивная модернизация инструментов.

В настоящее время педагогическая система высшего музыкального образования на медных духовых инструментах в Московской консерватории развивается такими известными музыкантами как: С. Ф. Бармин (труба), В. Б. Баташев (тромбон), Я. А. Беляков (ансамбль медных духовых), А. М. Иков (труба), А. О. Корнильев (труба), В. М. Лаврик (труба), В. А. Новиков (труба), А. А. Раев (валторна), А. В. Старков (тромбон),

Н. А. Токарев (труба), А. В. Ферапонтов (валторна), В. С. Шиш (валторна), Э. Б. Юсупов (тромбон).

Выпускники классов трубы Московской консерватории ведут успешную исполнительскую деятельность в России (А. Г. Бахарев (Русская филармония), К. А. Григорьев (Государственный академический большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Российский национальный оркестр), П. А. Гринько (Московская филармония), Я. В. Егоров (Московская филармония), А. М. Карташев (Московская филармония), А. В. Козлов (Государственный академический большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского), Г. В. Плескач (Московская филармония) и др.) и за рубежом (Ж. Т. Абдыкалыков (Германия), И. В. Ахмадуллин (США), Д. В. Кашоид (США), В. Н. Кисниченко (Швеция), Д. А. Локаленков (Корея), А. А. Михеева (Германия), А. А. Свиридов (Германия), Б. В. Шлепаков (Израиль) и др.). Среди них – многочисленные лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Вместе с тем, несмотря на общепризнанные достижения педагогов Московской консерватории, обусловившие ускоренное развитие процесса интеграции отечественной исполнительской школы в мировое образовательное пространство, их деятельность и творческое наследие остается белым пятном в отечественной науке. Не являются исключением и персоналии профессоров по классу трубы. Так, к настоящему времени лишь деятельность Г. А. Орвида получила всестороннее освещение в виде диссертационного исследования.

Школа представляет собой комплекс, включающий музыкально-эстетические и художественные воззрения, исполнительские принципы и методы работы. Она базируется на статусе ведущего музыканта и его личных творческих достижениях, на методах решения технических и художественных задач, на выборе репертуара и трактовке инструмента. Важным признаком школы служит преемственность поколений и исполнительская традиция.

Активным руководителем и участником процесса формирования и развития современной школы игры на трубе Московской консерватории является профессор В. А. Новиков. Его педагогическая и исполнительская деятельность по формированию и развитию навыков сольной игры в учебном процессе является важным инструментом, позволяющим сблизить уровни российской и европейских школ игры на трубе.

Согласно определению школы исполнительского искусства: «Школа являет собой объединение музыкантов, обладает центром или отличается полицентричностью, имеет индивидуальную парадигму, включающую эстетические, педагогические, исполнительские, профессиональные принципы, характеризуется прямым или опосредованным типом коммуникации и осуществляет сохранение, передачу, развитие, генерирование художественных идей и выработку технических средств для их воплощения в местном, национальном или интернациональном масштабе в рамках конкретного исторического периода»¹. Есть все основания считать, что В. А. Новиков создал школу игры на трубе в общеевропейском понимании этого слова, при этом сохранив, развив и приумножив ценности российского академического высшего музыкального образования – индивидуальность, аутентичность и творческое наследие.

На сегодняшний день различные стороны искусства игры на трубе в России недостаточно изучены. Поэтому всесторонний комплексный анализ деятельности представителей современной школы Московской консерватории представляет профессиональный научный и практический интерес. Таким образом, данная диссертация находится в русле актуальных проблем теории и истории исполнительства на духовых инструментах.

Объектом настоящего исследования является современная отечественная школа искусства игры на духовых инструментах.

¹Бородин, А. Б. Формирование понятия фортепианная школа у музыкантов-исполнителей в процессе профессионального вузовского образования [Текст] : автореферат диссертации ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования / Бородин Антон Борисович [Место защиты: Уральский гос. пед. ун-т]. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.

Предметом – педагогическая, исполнительская и музыкально-общественная деятельность В. А. Новикова в контексте школы игры на трубе Московской консерватории.

Цель диссертации – создание целостного представления о формировании искусства игры на трубе в Московской консерватории и связанной с данным процессом работе В. А. Новикова.

Достижение поставленной цели обусловило **задачи** исследования, согласно которым необходимо:

- рассмотреть основные этапы развития и проследить преемственность педагогических школ игры на трубе Московской консерватории;
- проанализировать педагогическую и исполнительскую практику современных педагогов классов трубы Московской консерватории;
- осветить творческую деятельность В. А. Новикова как одного из ведущих исполнителей и профессоров современной школы игры на трубе;
- охарактеризовать особенности педагогической системы В. А. Новикова в контексте развития Московской исполнительской школы.

Научная разработанность темы. До XXI века научные труды об исполнительской школе игры на трубе были, как правило, представлены в виде исторических работ: Г. А. Орвид «Краткая история трубы как оркестрового инструмента» (1939 г.), «Становление и развитие московской школы игры на медно-духовых инструментах» (1966 г.), С. В. Болотин «Библиографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах» (1969 г.). В 1970-е годы XX века вышел из печати ряд трудов: А. П. Баранцев «История обучения игре на духовых инструментах в России конца XVIII – начала XX веков» (1973 г.), Ю. А. Усов «История отечественного исполнительства на духовых инструментах» (1975 г.). В начале XXI века опубликована работа Л. Е. Чумова «Очерки о трубе и трубачах России» (2004 г.). Все вышеуказанные исследования внесли определенный вклад в изучение истории искусства игры на трубе в России.

Особую ценность представляют научно-методические изыскания известных музыкантов, относящиеся к XX веку и посвященные обучению игре на трубе и постижению основ исполнительского мастерства: Г. А. Орвид «Школа игры на трубе» (1933 г.); М. И. Табаков «Первоначальная прогрессивная школа для трубы» в 4-х частях (1946–1953 гг.), «Ежедневные упражнения для трубы» (1952 г.), Ю. А. Усов «Методика обучения игры на трубе» (1966 г.), С. А. Баласаян «Школа игры на трубе» (1972 г.), А. П. Митронов «Школа игры на трубе» (1973 г.), Т. А. Докшицер «Штрихи трубача» (1976 г.), Ю. А. Усов «Школа игры на трубе» (1985 г.), «Техника современного трубача» (1986 г.) и др.

В 2005 г. А. М. Паутовым была защищена кандидатская диссертация на тему «Творческая деятельность Г. А. Орвида и ее значение в развитии отечественного искусства игры на трубе». В этой работе изложена история развития исполнительского искусства на медных духовых инструментах в России и Московской консерватории, освещена творческая, педагогическая и научная деятельность Г. А. Орвида и обозначен его вклад в развитие отечественной исполнительской школы.

Вместе с тем, на данный момент не существует комплексных работ, посвященных актуальному состоянию современной школы игры на трубе и педагогическим, методическим, исполнительским принципам одного из выдающихся музыкантов России и профессоров Московской консерватории В. А. Новикова. Имеющиеся источники (статьи в периодических изданиях) содержат важные сведения, касающиеся отдельных событий или сторон творческой и педагогической деятельности современных отечественных музыкантов, но они не раскрывают в полном объеме всех аспектов современной школы и не содержат всеобъемлющей информации о творческой и педагогической деятельности В. А. Новикова.

О роли В. А. Новикова в истории формирования и развития исполнительской школы писали многие авторы: И. С. Бэлза «Портреты советских исполнителей на духовых инструментах», статья в ITG Journal «The

Russian trumpeter Vadim Novikov», Е. Д. Кривицкая «Вадим Новиков: Труба полноправный сольный инструмент», А. М. Карташев «Три клапана трубы». Работы этих авторов посвящены различным аспектам исполнительской или педагогической деятельности В. А. Новикова. В них глубоко прорабатываются отдельные вопросы искусства игры на трубе. Указанные статьи содержат, безусловно, ценный материал, но затрагивают либо частные вопросы, либо ограничены определенными хронологическими рамками, поэтому не могут считаться всесторонним исследованием данной темы.

Задачи сформировали его **метод** как комплексный, объединяющий в себе историко-хронологический и ретроспективный методы, методы логического, системного, сравнительного и описательного анализа, метод типологии, аналитический, источниковедческий, исторический подходы к изучению документальных материалов, а также технологический подход.

Ведущими в разработке темы стали принцип историзма и метод сравнительного и описательного анализа. Историко-хронологический метод совместно с проблемно-хронологическим методом были использованы с целью последовательного изучения явлений и анализа каждой из ступеней исторического развития исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории. Сравнительно-исторический метод позволил изучить определенные факты, связанные с конкретной исторической обстановкой.

Метод сравнительного и описательного анализа послужил основой для обобщения биографических материалов о современных педагогах классов трубы Московской консерватории и сравнения их методических, педагогических и исполнительских принципов. Этот же способ был использован для анализа и изложения творческой деятельности В. А. Новикова.

Метод логического анализа позволил провести исследование единичных явлений и событий, а также проследить развитие истории в рамках определенного временного периода.

С помощью ретроспективного метода стал возможен анализ элементов прошлого, сохранившихся в настоящее время и реконструкция на этой основе фактов, имевших место в истории исполнительского искусства.

Метод системного анализа способствовал выявлению структурных, функциональных качеств многоуровневой научной системы и позволила определить ее генетико-онтологический и исторический аспекты.

Хронологический метод был применен в процессе изучения исторической фактологии с позиций взаимосвязанности процессов, где отдельные этапы исторического развития сравниваются с целью вскрыть объективные закономерности накопления и углубления знаний.

Аналитический подход послужил средством изучения совершенствования профессиональной подготовки музыкантов-трубачей, рассмотрения вопросов методики преподавания и формирования учебного репертуара в классах трубы Московской консерватории. Данный подход, совместно с источниковедческим, помог аргументировать ключевые этапы развития педагогики и исследовать преемственность традиций и новаторство каждого из представителей московской школы игры на трубе.

Источниковедческий подход позволил объективно и всесторонне описать и подтвердить установленные этапы исторического развития педагогики, пополнить персональные данные о представителях школы, расширить и обобщить сведения об исполнительском искусстве игры на трубе в Московской консерватории.

Технологический подход применялся для рассмотрения истории внедрения в учебный процесс родственных инструментов, их эволюции, новых видов мундштуков и их использования.

В качестве метода доказательства выбран индуктивный: исследование опирается на научные сведения и фактологический материал, а сам процесс познания развивается от изучения единичных фактов к общим положениям.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые:

– освещены этапы формирования школы игры на трубе в Московской консерватории и выявлена преемственность педагогических методов первых педагогов по классу корнета/трубы;

– прослежена связь исполнительских и педагогических традиций М. И. Табакова с достижениями современных педагогов;

– проанализированы и описаны исполнительские принципы, творческая деятельность и педагогическая система В. А. Новикова;

– систематизированы исполнительские подходы современной школы исполнительского искусства как симбиоз достижений М. И. Табакова, С. Н. Еремина, Г. А. Орвида, Л. В. Володина, Ю. А. Усова и новаторств современных педагогов по классу трубы;

– описано единство взглядов современных педагогов-трубачей Московской консерватории, что позволило сделать вывод о существовании единой школы исполнительского искусства.

Теоретическая значимость работы определяется следующим:

– подробно рассмотрены, комплексно изучены системы педагогических принципов педагогов по классу трубы Московской консерватории периода со второй половины XIX до первой половины XXI века;

– впервые описаны, проанализированы и систематизированы принципы современной школы исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории. Полученные данные позволили определить ее как особый самобытный феномен русской музыкальной культуры, российского образования и части общемирового наследия в целом;

– прослежена преемственность педагогических и исполнительских традиций и осмыслен процесс внесения новаций на протяжении всего существования классов трубы в Московской консерватории;

– представлен анализ стилистических идиом современной школы игры на трубе Московской консерватории, который может стать основой для

дальнейшего изучения исполнительского искусства игры на медных духовых инструментах;

– полученные в ходе исследования результаты и сделанные выводы развивают и дополняют ряд существующих положений в истории и теории педагогических систем музыкального образования.

Вышеприведенные положения могут послужить методологической основой при создании трудов в данном научном направлении.

Практическая значимость диссертации определяется возможностью использования ее результатов в педагогической практике музыкальных вузов, средних специальных учебных заведений и детских школ искусств. Материалы диссертации могут быть полезны для самостоятельного совершенствования исполнительской деятельности современных музыкантов-трубачей.

Материалом исследования послужили источники, представленные в различных формах хранения и носителях: документы РГАЛИ, документы архива МГК имени П. И. Чайковского, документы архива ВМОМК имени М. И. Глинки, документы архива РГБ; интервью с педагогами Московской консерватории, их учениками и последователями, видеоматериалы уроков профессора В. А. Новикова, записанные внутренним телевидением МГК имени П. И. Чайковского.

Большая часть материалов, вошедших в рамки данного исследования, анализируется впервые в отечественном музыкознании.

Положения, выносимые на защиту:

– формирование исполнительских и педагогических принципов класса корнета/трубы Московской консерватории изначально проходило в опоре на опыт немецких педагогов-трубачей и его адаптацию на русской почве;

– первоначальное развитие школы игры на трубе Московской консерватории осуществлялось за счет преемственности педагогических и исполнительских традиций, внесения новаций;

– М. И. Табаков положил начало современной школе исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории;

– педагогические принципы настоящего времени сформировались в большей степени за счет творческих поисков и внесения новаций в методику М. И. Табакова отечественными специалистами и, в меньшей степени, интеграции в методику 60–80-х гг. XX века достижений западноевропейских и американских школ;

– В. А. Новиков является создателем школы исполнительского искусства игры на трубе, характеризующейся синтезом разных исполнительских традиций и направлений в искусстве.

Апробация результатов исследования. Научные положения диссертации были изложены в виде доклада «Творческий портрет В. А. Новикова и его вклад в развитие трубы как сольного инструмента» (2015 г.) на Втором конгрессе Общества теории музыки в Московской консерватории.

По методике В. А. Новикова автором исследования проводились практические занятия в летней творческой школе «Балтийская палитра» (г. Калининград, 2014 г.), авторский мастер-класс «Стилистические особенности исполнения произведений XX–XXI вв. для трубы отечественных композиторов» в филиале Кельнской высшей школы музыки (г. Аахен, 2015 г.), практические занятия в Тверском музыкальном училище в рамках образовательной программы фонда Ю. Розума (г. Тверь, 2017 г.), в Пермском государственном институте искусств (г. Пермь, 2017 г.), в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, 2018 г.), на летней школе МГК имени П. И. Чайковского (г. Москва, 2018 г.), мастер-классы в рамках образовательной программы фонда Ю. Розума (г. Ноябрьск и г. Муравленко, 2018 г.) и в Орловском музыкальном училище (г. Орел, 2018 г.).

Основные положения исследования изложены в 7 научных публикациях общим объемом 5 п. л., в том числе в 3 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, в котором представлены 267 наименований (160 – на русском и 15 – на иностранных языках), в том числе архивных источников (92 позиции). Диссертация содержит четыре приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, выделены объект и предмет исследования, обозначены цели и задачи, определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, методологические основы, изложены положения, выносимые на защиту.

В **главе I «Искусство игры на трубе Московской консерватории. Истоки и современность»** последовательно рассматриваются и анализируются периоды профессионального обучения искусству игры на трубе и деятельность педагогов-трубачей Московской консерватории, приведены их краткие биографии, обозначены этапы жизненного и творческого пути, проанализированы педагогические и исполнительские принципы. На основе этого анализа сделаны соответствующие выводы. Глава состоит из трех параграфов.

В *первом параграфе «Первые педагоги»* представлены краткие биографические очерки, анализ творческой и педагогической деятельности и учебных программ по специальности первых педагогов Московской консерватории по классу трубы: Фердинанда Богдановича Рихтера, Вильгельма Георгиевича Брандта и Михаила Прокофьевича Адамова.

Ф. Б. Рихтер (1826–1901 гг.) был основателем класса трубы в Московской консерватории с момента ее открытия. В своей педагогической практике он опирался на достижения западноевропейских школ исполнительского искусства, в основном на немецкую, ее устоявшиеся правила и каноны. За 33 года работы он: придал обучению игре на трубе профессиональную ориентированность, разработал программу шестилетнего

обучения, воспитал первое поколение трубачей, окончивших Московскую консерваторию и получивших места в оркестрах Императорских театров. Методика преподавания была построена в основном на техническом совершенствовании, а не на исполнительской практике. Главными предметами изучения являлись гаммы, упражнения и этюды. Соответственно, репертуар для каждого учащегося подбирался для демонстрации техничной игры и состоял, как правило, из виртуозных этюдов, фантазий, вариаций или салонных пьес.

В. Г. Брандт (1869–1946 гг.) особое внимание обращал на систематическую работу над гаммами. Они служили основным инструментом для развития выносливости и подвижности исполнительского аппарата. Музыкант большое значение придавал как сольному, так и ансамблевому исполнению. Он первым предпринял попытку внедрения в систему обучения отечественной школы исполнительского искусства игры на трубе методику западноевропейских школ – деление исполнительской практики на оркестровое, ансамблевое и сольное исполнение. Эта идея, к сожалению, не нашла поддержки у педагогов и студентов, так как все обучение было нацелено на подготовку в короткий срок музыкантов для работы в оперно-симфонических оркестрах.

Своей композиторской деятельностью Брандт внес в развитие отечественного искусства игры на трубе вклад, соизмеримый с его вкладом в педагогическую и исполнительскую деятельность. Произведения, написанные им, в настоящее время являются неотъемлемой частью учебной программы всех отечественных музыкальных вузов.

М. П. Адамов (1874–1946 гг.) разрабатывал свою методику на базе достижений его предшественников. В работе со студентами Адамов опирался на методику В. Г. Брандта. В программу учебного процесса молодой педагог включал музыку для трубы таких композиторов, как В. Томсон, Т. Гох, Дж. Фукс, Л. Герин и др., а также произведения авторов начала XX века (В. Г. Брандт, Ж. Б. Арбан, О. Беме, Э. Тронье и др.).

М. П. Адамов был убежден, что педагогическая деятельность неотделима от исполнительской. В программу обучения он включил музыку старинных композиторов и авторов пьес начала XX века. Особое внимание профессор обращал на звукоизвлечение. Он развивал всесторонние исполнительские качества трубача путем постановки звука и работы над дыханием для последующей работы в оркестре. Помимо занятий над техникой в художественных произведениях на уроках использовались упражнения, гаммы, этюды и оркестровые партии. Таким образом, методика Адамова объединяла в себе педагогические принципы Ф. Б. Рихтера и В. Г. Брандта.

Второй параграф «М. И. Табаков и его “Школа игры на трубе”» полностью посвящен создателю первой полноценной отечественной школы игры на трубе и педагогу, впервые в России описавшему и применившему вокальную технику дыхания и звукоизвлечения, чем значительно приблизил отечественную школу исполнительского искусства игры на трубе к западноевропейской.

Основной задачей его методики была постановка красивого и певучего звука на всем диапазоне инструмента с помощью техники смешанного (вокализованного) дыхания. Методическим учебным материалом стали переложения вокальных упражнений и произведений для трубы и методические труды Ж. Б. Арбана, В. Г. Брандта, О. Беме, В. В. Вурма. Работа в основном велась над выдержанными филированными звуками. Значительное внимание уделялось развитию смешанного типа дыхания.

Помимо технической стороны исполнительства, М. И. Табаков много внимания уделял организации музыкального сознания ученика, развивал профессиональную осознанность и навыки саморегуляции, четкое и ясное представление о конечном результате работы. Для этого он рекомендовал прослушивать изучаемое произведение в оригинале, в трактовке различных певцов или инструменталистов. Не менее важным для него было развитие в студентах ответственности за точность исполнения оригинального текста произведения и способности вдумываться в авторский замысел. При этом

М. И. Табаков понимал виртуозность не как абстрактную беглость пальцев, четкость штрихов и владение отдельными приемами, а как совокупность всех составляющих исполнительского аппарата трубача в соответствии с правильным представлением о конечном результате звучания. В методологической стороне обучения исполнительскому искусству игре на трубе педагог уделял большое внимание правильной постановке мундштука, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, такие, как положение челюсти, строение губ и зубов.

М. И. Табаков является основателем русской школы исполнительского искусства игры на трубе в Московской консерватории. В ее основе лежит новый принцип дыхания и звукоизвлечения, приближенный к вокальному, разработанный профессором, а в настоящее время являющийся ядром современной отечественной школы. М. И. Табаков первым из российских трубачей создал «Первоначальную прогрессивную школу для трубы». Все перечисленное послужило основой определения специфических особенностей названной исполнительской школы.

В то же время прослеживается преемственность традиций его предшественников, особенно В. Г. Брандта и М. П. Адамова, в подходе к работе над техникой. Учениками и последователями М. И. Табакова впоследствии были развиты методы технологического подхода к постановке инструмента, дыхания и звука; всестороннего развития обучающегося; исполнительства с использованием вокализованной техники дыхания и звукоизвлечения.

В третьем параграфе «Педагоги второй половины XX – начала XXI вв.» рассматриваются периоды профессионального обучения искусству игры на трубе и деятельность педагогов-трубачей в Московской консерватории со второй половины XX века до настоящего времени, описаны результаты работы учеников и последователей М. И. Табакова в Московской консерватории, различия их методик, нововведения.

Данный параграф разделен на два раздела. В первый вошли как ранее известные сведения об исполнительской и педагогической деятельности С. Н. Еремина, Л. Н. Володина, Г. А. Орвида, Ю. А. Усова, Е. Я. Фомина и Ю. Е. Власенко, так и не описанные, полученные из личных бесед и интервью с их коллегами и учениками.

Особый акцент сделан на новых методических установках. Так, Георгием Антоновичем Орвидом, учеником М. И. Табакова, был применен ряд нововведений, благоприятно сказавшихся на развитии отечественного исполнительского искусства игры на трубе. При подборе репертуара для учеников Г. А. Орвид отталкивался от индивидуальных особенностей студента, степени одаренности, музыкального развития и подготовки. В индивидуальных планах его студентов прослеживается логическая последовательность и поступенность в подборе репертуара. Свои взгляды на методику преподавания он изложил в ряде научно-методических работ, перечисленных во введении.

Ученик Г. А. Орвида, Евгений Яковлевич Фомин, который был приглашен в Московскую консерваторию на должность доцента кафедры медных духовых и ударных инструментов в 1999 г., в своей педагогической работе полностью опирался на опыт своего учителя, при этом подготовка к оркестровой игре в его классе имела первостепенное значение. Кроме того, он проводил занятия по педагогической практике и обучал игре на родственных инструментах.

Целью творческой и педагогической деятельности Сергей Николаевич Еремина, ученика М. П. Адамова и М. И. Табакова, была идея сделать трубу полноправным сольным инструментом. Отталкиваясь от этого, он вел активную работу по созданию и расширению педагогического репертуара для трубы – подготовке к публикации (впервые в России) серии сборников, в которые вошли произведения П. Хиндемита, Б. Мартину, Ж. Абсиля. Еремин издал четыре выпуска «Выписок из оркестровых партий труб и корнетов» и две тетради «Избранных этюдов для трубы». Он сделал переложения и

обработки произведений для трубы и фортепиано ряда отечественных и зарубежных авторов.

В своей методике С. Н. Еремин шел к полному раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика. Используя педагогические установки М. И. Табакова, С. Н. Еремин старался как можно шире применять сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов, внося при этом в педагогику такие аспекты исполнительской практики как подвижную технику и широкий диапазон штрихов.

Воззрения С. Н. Еремина были применены на практике и его учеником Львом Васильевичем Володиным, работающим в консерватории с 1979 г.

Другой ученик С. Н. Еремина – Юрий Алексеевич Усов – внес в педагогику принцип формирования не просто музыканта-профессионала, обладающего комплексом навыков и умений, а музыканта-интеллектуала, осознающего весь процесс исполнительства, как единое целое. Ю. А. Усов стал одним из основоположников в области отечественного прикладного музыкознания – истории и теории исполнительского искусства на духовых инструментах. В этом же разделе рассматривается деятельность Е. Я. Фомина и Ю. Е. Власенко.

Во втором разделе представлена исполнительская и педагогическая деятельность действующих педагогов классов трубы Московской консерватории – В. А. Новикова, А. М. Икова, А. О. Корнильева, Л. Е. Гурьева, В. М. Лаврика. Здесь приведены их краткие творческие биографии, описана концертная деятельность, проанализированы педагогические и исполнительские принципы.

Современные педагоги продолжают развивать триединство школы. Созданная ими школа игры на трубе характеризуется четкими представлениями о различиях исполнительских принципов по отношению к звуку, техническим и художественным приемам. В процессе работы музыканты не делают акцент только на одну сторону исполнительства, они работают над всеми тремя его видами с более выраженным упором на один из

них. Так, А. О. Корнильев и В. М. Лаврик в своей педагогической практике воспитывают будущих оркестровых музыкантов, А. М. Иков уделяет большее внимание навыкам ансамблевого и оркестрового исполнительства, Л. Е. Гурьев приобщает молодых музыкантов к барочным традициям сольного и ансамблевого исполнительства, а В. А. Новиков готовит трубачей-солистов. Каждый из педагогов, опираясь на наработки предшественников и отдельно взятые методологические подходы зарубежных школ, вносит новые идеи, приемы и принципы, в зависимости от направления работы.

Педагоги Московской консерватории по классу трубы в своей работе опираются как на современные достижения кафедры, так и на общие принципы и методы, унаследованные ими от предшественников. В современной исполнительской школе используются этюды и произведения для корнета и трубы Ж. Б. Арбана, О. Беме, В. Г. Брандта, В. В. Вурма, Э. Тронье и многих др. Методологической основой учебного процесса служат все научно-методические труды Г. А. Орвида и Ю. А. Усова, а также новейшие методические и исполнительские наработки. Произведения, внесенные в исполнительскую практику и педагогический процесс С. Н. Ереминым, Е. Я. Фоминым, А. И. Максименко, В. Г. Юдиным и Ю. Е. Власенко в настоящее время являются одной из основ современного учебного материала. Таким образом сохраняется преемственная связь педагогических традиций от первых педагогов по классу корнета/трубы Московской консерватории к современным.

Если с понятием школы связывать общие идеи, к которым в итоге сводятся все частные приемы и методики, разработанные в разное время различными специалистами, преемственность исполнительских и педагогических традиций, единство взглядов современных педагогов-трубачей, то вполне закономерно сделать вывод о существовании феномена единой школы исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории.

Глава II «Исполнительская и музыкально-общественная деятельность В. А. Новикова» посвящена ученику и наследнику традиций С. Еремина и Ю. Усова, профессору Московской консерватории Новикову Вадиму Алексеевичу. В ней изложены:

- основные этапы жизненного пути музыканта;
- направленность его музыкально-общественной работы;
- характер его исполнительской деятельности;
- содержание научно-методической и редакторской деятельности.

Первый параграф «Основные этапы жизненного пути В. А. Новикова» составлен на основе различных источников, впервые введенных в научный обиход. Они включают архивные материалы, историческую литературу, личные беседы и интервью с профессором, его коллегами и учениками. Здесь максимально полно отображены жизнь, судьба и события, повлиявшие на решения В. А. Новикова стать музыкантом и определившие его творческую деятельность в дальнейшем. Жизненный путь профессора впервые получил всестороннее освещение.

Во *втором параграфе «Музыкально-общественная работа»* рассматриваются концерты, конкурсы, фестивали и мастер-классы, организованные профессором, а также конкурсы, в которых он участвовал в качестве члена жюри. Здесь же прослежена деятельность В. А. Новикова в Международной, Европейской и Всероссийской гильдиях трубачей, куда он входит на правах члена совета или президента.

Третий параграф «Исполнительство», посвящен центральной области творческой деятельности В. А. Новикова, ставшей квинтэссенцией развития педагогических и методических принципов профессора. В этом параграфе освещена сольная и оркестровая деятельность музыканта, проанализированы и выявлены особенности его исполнительского стиля. На основе анализа музыкальных записей и личных бесед с ним сформулирована творческая концепция, определены причинно-следственные связи между

отдельными событиями и фактами, структурированы сведения и выстроена периодизация творчества В. А. Новикова.

Исполнительские и педагогические принципы музыканта методически изложены и упорядочены на примере конкретного произведения: «Соната» П. Хиндемита для трубы и фортепиано, запись которого, сделанная В. Новиковым, признана эталоном исполнения не только в России, но и за рубежом.

В четвертом параграфе «Научно-методическая и редакторская деятельность», данный вид творчества представлен как результат исполнительской и педагогической работы В. А. Новикова. В число его методических пособий, отмеченных разнообразием тем и проблем, входят: «Труба в кантатах И. С. Баха», «Партия трубы в оперных и балетных спектаклях русских и советских композиторов», редакции концертов Й. Гайдна и И. Гуммеля для трубы в строе ми-бемоль, сборники старинных концертов и сонат для трубы и фортепиано.

В заключении главы анализируется деятельность В. А. Новикова, подводятся итог творческой работы профессора, определяется его вклад в развитие исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории и влияние на мировое музыкальное искусство. Также освещается деятельность В. А. Новикова в интернет-сети как возможность объединения исполнителей-трубачей России и всего мира, сохранения традиций и развития школы игры на трубе. Рассмотрены достижения его учеников.

Описанные этапы творческого пути, музыкально-общественная и методическая работа и, в значительной мере, исполнительская деятельность, повлияли на формирование педагогического кредо В. А. Новикова. Музыкант стал преемником школы М. И. Табакова с ее характерными «вокализованными» особенностями, развил ее, внося новаторства, связанные как с технической стороной исполнения, так и с художественной.

Метод В. А. Новикова в работе над произведением, основанный на знаниях, относящихся к истории создания произведения, жизни композитора,

особенностей индивидуального стиля и многих других, стал уникальным способом раскрытия творческого потенциала исполнителя и конвенциональности сочинения. А исполнительский подход, предлагаемый профессором помогает решить «сверхзадачу» воплощения «сквозного развития» произведения.

Значение фигуры В. А. Новикова велико. Благодаря его творческой, педагогической и общественно-музыкальной деятельности, современная школа игры на медных духовых инструментах Московской консерватории получила мировое признание и стала восприниматься зарубежными коллегами как новаторская. Ключевым фактором в этом процессе стала выстроенная В. А. Новиковым и нашедшая применение в его педагогической работе, первая современная отечественная школа исполнительского искусства игры на трубе.

В главе III «Педагогика В. А. Новикова» показана педагогическая деятельность В. А. Новикова, основанная на преемственности традиций и его собственных инновационных методах преподавания. Здесь прослежена тенденция развития педагогики профессора.

В *первом параграфе «Организация учебного процесса»* описаны принципы построения формата урока и взаимоотношений с учениками В. Новикова. Помимо этого затрагиваются такие составляющие как концентрация внимания, дисциплина, встречи с музыкантами-профессионалами, планирование занятий, развитие уверенности в себе.

Во *втором параграфе «Особенности начального этапа обучения»* рассмотрена специфика преподавания профессора, обусловленные его эстетико-философскими взглядами, описана концепция построения учебной программы. Целью начального этапа педагогической работы В. Новикова является объединение педагогических традиций и принципов прошлых поколений педагогов с актуальными прогрессивными методами работы, обогащение учебного процесса собственным опытом.

В *третьем параграфе «Технические средства»* показан взгляд педагога на вопросы, касающиеся проблематики выбора инструмента как для начинающих студентов, так и для учащихся вузов и профессиональных музыкантов. Профессор считает важнейшей частью постановки и развития исполнительского аппарата студента механические компоненты исполнительских средств. Правильный выбор мундштука – ключевой момент, обеспечивающий успешность учебного процесса и исполнительской практики. Важно, чтобы за время учебы студент приобрел умение подбирать мундштук и инструмент самостоятельно.

В *четвертом параграфе «Основные методические положения»* изложены позиции, которые, на взгляд В. А. Новикова, должны определять развитие профессионального сознания учеников с самого начала обучения, а именно:

– **Репертуар.** Важной составляющей своей методики преподавания В. Новиков считает грамотно построенную и индивидуальную репертуарную политику для каждого студента. Неправильно подобранный репертуар не только может помешать развитию необходимых навыков, приемов, творческой индивидуальности, но и привести к ухудшению в игре, творческой замкнутости и психологической неуверенности. Выбирая программу для каждого из своих учеников, В. А. Новиков стремится сформировать многоплановый репертуар, познакомить студентов со стилями различных эпох, национальным колоритом и жанрами музыки, формами произведений и особенностями исполнения.

– **Звукоизвлечение и штрихи.** Большое внимание В. А. Новиков уделяет качеству звука и «чистоте» игры. По его убеждению, трубач должен стремиться к тому, чтобы играть (даже на репетициях) без единого «кикса». Именно данное качество, по мнению профессора, отличает настоящего профессионала и музыканта. В разделе изложена точка зрения профессора на то, как необходимо вести работу для достижения желаемого результата.

– **Тембровая и громкостная динамика.** Работе над звуком В. А. Новиков придает особое значение. Профессор отмечает снижение качества звучания у молодых исполнителей в настоящее время. Это связано с всеобщим переходом к форсированию звучности, к стремлению играть как можно выше, используя только напор воздуха. Теряется то, что в соответствии с методикой В. Новикова, играет важную роль в формировании не только динамической палитры музыканта, но и амбушюра в целом, – умение играть пианиссимо, достижение красоты и благородства звучания, выявление бархатного тембра.

– **Работа над дыханием.** В разделе описаны методические положения, способствующие правильному развитию исполнительского дыхания. По мнению профессора, важной частью выработки правильного звукоизвлечения и четкости штрихов являются контроль над дыханием, регулярные дыхательные и вспомогательные упражнения.

– **Исполнительская техника.** Техническая сторона является важной составляющей педагогической системы В. А. Новикова. В его методику входит использование музыкальных произведений в качестве материала, позволяющего развивать как все компоненты исполнительского аппарата, так и творческое, музыкальное мышление. Это является основной методической установкой профессора в работе над техникой.

– **Игра наизусть.** В разделе приведены основные взгляды В. А. Новикова на исполнение концертного и учебного репертуара, его заучивание наизусть.

– **Самостоятельность мышления.** В. А. Новиков считает важным развитие самостоятельности интеллектуального и творческого мышления. Есть два пути достижения этого результата. Один заключается в кропотливой работе с детальным разъяснением всех нюансов, подробном анализе домашних занятий, в разборе каждого технического и методологического элемента игры. Второй предполагает свободу в творческом поиске технических приемов, выразительных средств и самой манеры исполнения.

– **Самостоятельные занятия.** По мнению В. А. Новикова, внеклассная работа студента является основой предварительной подготовки, поскольку она обеспечивает готовность произведения к концертному исполнению. В разделе описаны основные установки и приемы профессора, предлагаемые студентам для самостоятельной работы.

– **Работа без инструмента.** В. А. Новиков рекомендует самостоятельные занятия без инструмента по нотам для наилучшего осознания формы произведения. По мнению педагога, необходимо сначала провести большую аналитическую работу, просмотреть и проанализировать как партию солирующего инструмента, так и партию аккомпанемента.

В пятом параграфе «**Работа над авторским текстом**» описан исполнительский подход профессора к оригинальному авторскому тексту и современным изданиям, изложены принципы работы с ними В. А. Новикова. Параграф состоит из следующих разделов:

– **Драматургия произведения.** В нем описан подход В. Новикова к проблематике работы со студентами над произведениями. Нередко препятствием становится непонимание образной сферы сочинения и нежелание задумываться над конечным результатом работы. Часто учеников ошибочно волнуют отдельные пассажи, технические трудности, игра наизусть, скорость, а не собранность формы и музыкальное наполнение произведения. В основном, это приводит к блестяще сыгранным отдельно взятым пассажам, затерявшимся на фоне скучного исполнения, раздробленности формы, а в целом к техническим и художественным потерям.

– **Художественные ассоциации.** Тонкий художественный вкус, органичность и простота музыкального повествования – главные составляющие индивидуальности успешного музыканта, считает В. А. Новиков. Он, как ярчайший представитель современной исполнительской школы игры на трубе, обладает всеми этими качествами в полной мере. Его исполнительские принципы находят применение в педагогической практике, передаются ученикам.

– **Смысловое наполнение произведения.** Для придания смысла любому произведению В. А. Новиков опирается на два основных принципа, которым он обучает студентов. Первый – принцип вокализованности исполнения, который заключается в подражании человеческому голосу во время пения. С такими же вдохом, выдохом, артикуляцией, произношением, акцентами и т.п. Для этого необходимы знания во многих областях искусства и истории. Профессор настаивает на необходимости изучения материала, связанного с произведением прямо или косвенно. Только так, по его мнению, можно стать художником-интеллектуалом. Второй – выстраивание целостного понимания структуры произведения. Таким образом, подход становится надличностным, тождественным тому, что К. С. Станиславский называл сверхзадачей.

– **Индивидуальность исполнителя.** В своей системе педагогики В. А. Новиков опирается на понимание внутреннего мира и степени одаренности студента. Действенным педагогическим инструментом является то, что профессор дает возможность проявить себя и свою индивидуальность, не загоняя студентов в канонические, жесткие рамки. Студенты профессора обладают индивидуальным набором средств выразительности, стилем и манерой исполнения.

Шестой параграф «Концертные и конкурсные выступления» описывает основные принципы В. А. Новикова при подготовке к концертным, конкурсным и экзаменационным выступлениям. По мнению профессора, музыкальные и технические потери на сцене связаны, в основном, с нервным перенапряжением. Подготовка студента с самого начала процесса обучения к публичным выступлениям является одной из основ методики В. А. Новикова.

В Заключении подводятся итоги исследования и излагаются основные педагогические принципы и традиции современной педагогики класса трубы Московской консерватории, как особого самобытного феномена русской музыкальной культуры и отечественного музыкального образования, на фоне общемирового музыкального наследия.

Школа искусства игры на трубе Московской консерватории является прочной и целостной структурой. С момента открытия учебного заведения, исполнительская культура развивалась быстрыми темпами. Педагоги-трубачи внесли значительный вклад в ее формирование и развитие, обогатили новыми исполнительскими и драматическими приемами, концепциями, идеями, расширили методическую базу.

Анализ творческих принципов одного из выдающихся представителей школы игры на трубе Московской консерватории профессора Вадима Алексеевича Новикова, показал ее монолитность. Изучение важных составляющих педагогической системы Новикова и рассмотрение его методики преподавания позволили на основе общих понятий выявить частные аспекты новаторства.

Сравнение методов и приемов В. А. Новикова со взглядами предшественников и коллег, дало возможность выявить закономерность в преемственности традиций и их развитии. Детальный разбор педагогических принципов В. А. Новикова показал, что методика профессора не только высокоинтеллектуальная и инновационная, но и доступная. Его система – школа, обладающая полицентричностью, оригинальностью, эстетическими, педагогическими, исполнительскими и профессиональными принципами – позволяет раскрыть индивидуальность исполнителя и обрести уникальную манеру игры.

В. А. Новиков не просто педагог-новатор, он является чувствительным и тонким психологом, объединившем в инструментальном искусстве исполнительские и педагогические принципы предшественников и современников. Используя их, профессор выводит творческий потенциал своих студентов на качественно новый уровень. Мастерство владения инструментом и художественность исполнения учеников В. А. Новикова являются подтверждением сохранности преемственности традиций и их развитию в практике последователей профессора. В. А. Новиков проявил себя как яркий и самобытный музыкальный деятель. Он не только исполнитель-

новатор и педагог, который внес эти новшества в учебный процесс, активный общественно-музыкальный деятель, но и воспитатель универсальных музыкантов-интеллектуалов. Этим он внес крупный вклад в отечественное и мировое музыкальное искусство, сделав школу исполнительского искусства игры на трубе Московской консерватории самостоятельным и самобытным феноменом русской музыкальной культуры и русского музыкального образования.

Рассмотрение методологии В. А. Новикова, ее сравнение с принципами работы как его предшественников, так и последователей позволили провести единую линию от М. И. Табакова к А. О. Корнильеву, А. М. Икову, В. М. Лаврику и Л. Е. Гурьеву, выделив при этом ключевые отличия исполнительской школы игры на трубе Московской консерватории: вокализованность исполнения и надличностный подход к интерпретации музыкального произведения, воплощая «сверхзадачу».

Можно с уверенностью говорить, что В. А. Новиков является «переходным звеном», связывающим все наработки предыдущих поколений педагогов с современными. Он открыл для исполнительской школы новые горизонты развития в виде творческой деятельности учеников и последователей, объединив в своем творчестве и педагогике наработки прошлого и новаторства настоящего.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК

1. Токарев Н. А. Преемники М. И. Табакова [Текст] / Н. А. Токарев // Человек и культура. – 2019. – № 5. – С. 1–10. [0,8 п. л.]
2. Токарев Н. А. Современное исполнительское искусство игры на трубе в Московской консерватории [Текст] / Н. А. Токарев // Человек и культура. – 2019. – № 4. – С. 45–54. [0,7 п. л.]
3. Токарев Н. А. Вадим Новиков – артист, профессор, деятель музыкального искусства. Творческий портрет [Текст] / Н. А. Токарев // Культура и искусство. – 2019. – № 8 (37). – С. 30–39. [0,9 п. л.]

Другие публикации по теме диссертационного исследования

4. Токарев Н. А. К вопросу о методике ведения урока по специальности на духовых инструментах на примере работы в классе трубы МГК профессора В. А. Новикова [Текст] / Н. А. Токарев // «Музыкальное искусство XXI века: проблемы и решения». Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2018 – С. 65–69. [0,6 п. л.]
5. Токарев Н. А. Становление исполнительского искусства на медных духовых инструментах в России [Текст] / Н. А. Токарев // Среднее профессиональное образование. – 2018. – № 1. – С. 39–43. [0,6 п. л.]
6. Токарев Н. А. Становление исполнительского искусства на медных духовых инструментах в России [Текст] / Н. А. Токарев // Среднее профессиональное образование. – 2018. – № 6. – С. 29–36. [0,8 п. л.]
7. Токарев Н. А. Третий этап развития школы исполнительского искусства игры на трубе в России. Исполнительская школа Московской консерватории [Текст] / Н. А. Токарев // Среднее профессиональное образование. – 2019. – № 1. – С. 50–54. [0,6 п. л.]