КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (КМОДИ) – ГИПЕРТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА

І. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ КМОДИ

Основным побуждающим мотивом разработки КМОДИ явилось удручающее состояние с духовыми оркестрами в России. а духовые оркестры в общих школах просто исчезли. А ведь духовой оркестр это уникальная форма социально-психологического и эстетического воспитания, а также резерв профессионального обучения инструменталистов-духовиков. Примером может служить США (как бы), где в большинстве общих школ духовые оркестры насчитывают до 100 человек, не говоря уже о ВУЗах. Хорошо знакомы в мире американские университетские концертные духовые оркестры. Глубокие традиции духового музицирования поддерживаются в странах Европы, в т.ч. в Скандинавии. Всплеск популярности духового искусства наблюдается в странах Азии, Южной Корее, Китае.

Причин удручающего положения с духовыми оркестрами в России множество. Одна из наиболее жгучих, на наш взгляд, в отсутствии научных основ в обучении, без которых, во-первых невозможно эффективное и качественное освоение этих инструментов; во-вторых, обеспечить широкую доступность в освоении всех духовых инструментов. На сегодняшний день есть реальная возможность изменить положение и выйти из кризиса, который уже в полной мере проявил себя в том, что скоро некого будет обучать в музыкальных училищах, а в ведущие российские Консерватории уже сейчас принимают без конкурсов, в других недобор по духовым специальностям. Лет через 8-10 придется брать с улицы – лишь бы занять места. Трудно заполняются духовые специальности в музыкальных школах. Мы живем в эпоху высокотехнологичного производства во многих сферах. Пора выходить на технологический уровень и в деле более широкого приобщения детей к инструментально-духовому музицированию. Необходимо дать мощный импульс для развития любительских духовых оркестров, начиная с детских. Для этого нужна технология, значительно облегчающая (в физическом смысле) и сокращающая время на начальный этап освоения инструмента и выхода на коллективное музицирование (как в системе К.Орфа). Такой подход может резко повысить мотивацию к освоению духовых инструментов, а также повысить качество владения инструментом и ансамблевой культуры уже в детском возрасте.

Впервые, и именно в России – в Санкт-Петербурге, создана перспективная Комплексная Методика освоения духовых инструментов (КМОДИ), обеспечивающая большую доступность и эффективность обучения на инструментах практически всех групп. Указанные качества полностью подтверждены многолетней (с 1986 года) практикой их внедрения и дополняются показателями качества звукового результата – выхода на тембр, интонационную устойчивость и динамическую гибкость буквально в первые недели общения с инструментом. В процессе звукоизвлечения, как оказалось, участие языка вовсе не обязательно и даже вредно !!!

Возможность использования этой методики для всех духовых инструментов также доказана практикой и обеспечивается впервые использованным в науке и практике методом – методом аналогии: нахождением общих биофизических закономерностей и психофизических особенностей у одной группы инструментов и переносом их на инструменты с похожими свойствами. Например, экспериментальным

путем найдены общие особенности и режимы в работе голосовых связок певцов и губ трубача во взаимодействии с естественным дыханием. Они были перенесены вначале на все медные инструменты. Затем были найдены общие закономерности в тех же компонентах (дыхание – губы) у флейты. После чего был разработан единый подход к звукоизвлечению на медных инструментах и флейте, значительно активизирующий работу губного аппарата за счет его позиционной настройки. Подобная настройка способствует достижению указанных выше показателей и открывает – если внимательно присмотреться – возможность переноса этого подхода и на остальные духовые инструменты, с незначительной коррекцией, относительно управления тростью на кларнете и саксофоне, а также на гобое и фаготе. Практикой доказана эффективность примененного в исследовании и практике *аналогового подхода*, в особенности на начальной ступени обучения.

Однако более широкое внедрение методики в ее комплексном виде осложняется тремя основными моментами:

Ранее предпринимались попытки пропагандировать новый метод за счет индивидуальной энергии автора — Говора Вячеслава Николаевича (с 1989 года проводились семинары, курсы ФПК, мастер-классы и т.п.). Однако для такого большого дела энтузиазма одного человека крайне недостаточно. Нужны совместные усилия и серьезная поддержка (финансовая, материально-техническая и т.п.) государственных структур, в том числе Министерства Культуры РФ. Но для выхода с инициативой на эти уровни необходима моральная поддержка ведущих исполнителей — солистов и артистов ведущих коллективов страны. В нынешних экономических условиях носители перспективных идей в сфере культуры обречены на выживание. Необходимо объединение наиболее перспективно мыслявокруг идеи создания предлагаемого Фонда, что значительно облегчит и ускорит дело распространения так необходимых сегодня знаний и внедрения их в педагогическую и исполнительскую практику.

Ранее эта методика была поддержана В.Ф.Венгловским, А.М.Вавилиной, А.Т.Скобелевым, К.Шнайдером и другими (некоторые из отзывов см в приложении).

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КМОДИ

Методологическую основу КМОДИ составляет СФЕРОДИНАМИКА, теоретическим ядром которой является математическая модель структуры Натурального Музыкального звукоряда (НМЗ, автор – Б.В. Гладков - к.т.н., лауреат Государственной премии (1966) и премии им. В.И.Вернадского (1999)). Практическое значение данного научного направления только сегодня (со времен Пифагора Самосского) начинает осознаваться в полной мере. Используя принципы Сферодинамики, а также принцип Рычага (Архимеда) и Принцип Порядка (А.П.Смирнов, д.ф-м.н.) разработана интерактивная технология, направленная на Гармонизацию Системы "Человек-Инструмент" на основе Комплексной методики освоения духовых инструментов (КМОДИ, автор В.Н.Говор, подготовлена к защите докторская диссертация) с оздоравливающим ("здравосберегающим" и "здравосозидающим", д.п.н., профессор Л.Г.Татарникова, 2003) эффектом. Таким образом, впервые в мировой теории и практике, данная методика направлена на освоение всех духовых инструментов как наиболее активных источников Звуко-информационной среды. Этот метод значительно

сокращает сроки и облегчает процесс освоения инструмента, а также обеспечивает результат (в т.ч. звуковой), достижение которого невозможно традиционными способами.

Многолетняя практика применения КМОДИ в классах духовых инструментов ДМШ и ДШИ (Минска, Москвы Перми, Южно-Сахалинска, Владивостока, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Санкт-Петербурга), а также состоявшиеся в 2003 году в Санкт-Петербурге семинары и мастер-классы с участием солистов-духовиков ведущих оркестров обеих столиц позволил проиллюстрировать впечатляющие возможности подобного Метода в освоении гобоя, флейты, кларнета, саксофона, трубы, валторны, тромбона и других духовых инструментов (некоторые из отзывов участников семинара, а также отзывы-рецензии приводятся в приложении).

Основные проблемы с внедрением любых инноваций в сфере музыкального воспитания и образования, как показывает практика, объективно состоят в следующем:

- 1. В разобщенности действий ведомств, единым объектом заботы которых является ребенок (в частности, Министерства Образования и Культуры, Труда и Социального обеспечения). Основную сложность составляют, с одной стороны, трудно определяемые степень компетентности и границы ведомственных интересов, принципы распределения квот из Федерального бюджета на нужды каждого из ведомств.
- 2. Разностью требований к выполнению образовательных стандартов и к качеству используемых учебных программ и обучающих методик, в т.ч. в области духовых инструментов.
- 3. Отсутствие единой Концепции творческого развития личности в русле Гуманистической образовательной парадигмы (А.А.Вербицкий) и дидактических подходов, в сферах общего и музыкального воспитания и образования важнейшей составляющей в процессе духовно-нравственного становления личности подрастающих граждан и формирования социо-культурного пространства.
- 4. Отсутствие научных основ (в т.ч. дидактических) в музыкальном образовании (на всех ступенях: от ДМШ до ВУЗов), в т.ч., связанных с освоением духовых инструментов.

ОТЗЫВЫ на отдельные разделы КМОДИ (по инструментам) известных отечественных и зарубежных музыкантов-

ОТЗЫВ - РЕЦЕНЗИЯ

О результатах практического использования технологических алгоритмов для обучения флейтистов, разработанных и предложенных В.Н. Говором

Современная практика обучения игре на духовых инструментах, в частности на флейте, изобилует трудноразрешимыми проблемами, зачастую тормозящими процесс профессионального становления музыкантов-духовиков на всех этапах: от ДМШ до ВУЗа. В их ряду проблемы достижения оптимального исполнительского дыхания и звуковедения; звуко-извлечения без побочных призвуков и шлепков, в особенности при игре вспомогательными штрихами (двойной и тройной атакой); штриховой выразительности; динамической гибкости и чистого строя. Наиболее острой проблемой является - достижение полноценного звучания (в тембровом и динамическом отношении) во всех регистрах.

Истоки перечисленных проблем, на мой взгляд кроются, в отсутствии единой шкалы требований, а следовательно и качественных (в т.ч. акустических) ориентиров в современной методике, в особенности в начальном периоде обучения игре на флейте, т.е. в ДМШ. Нередко, подобные педагогические просчеты, оборачиваются трагедией для молодых музыкантов на последующих этапах обучения.

Практика применения в моем классе, предложенных В.Н. Говором экологичных (целесообразных) принципов освоения флейты на начальном этапе, убедительно доказывает возможность избежать возникновения указанных проблем. Кроме того, разработанные автором подходы подготовки организма к взаимодействию с инструментом, дает возможность значительно сократить время на освоение профессиональных навыков уже на первом году обучения. Результаты использования экологичных принципов и подходов В.Н. Говора подтверждают эффективность научного обснования общности механизмов звукообразования на всех духовых инструментов. Выявление т.и. формантного (чистого, без брака при любых приемах звукоизвлечения) и индивидуализация звучания при данном подходе становится доступным каждому начинающему. Тем более ярко проявляется исполнительская индивидуальность на последующих ступенях совершенствования. Идея гармонизации процессе обучения на духовых инструментах, выдвинутая В.Н. Говором и реализуемая им в практике, по моему мнению является весьма перспективной.

Считаю деятельность В.Н. Говора весьма продуктивной и полезной, как в научноно-теоретическом, так и в практическом плане. Уровень его научной компетенции и значительный исполнительский и педагогический опыт, может способствовать развитию музыкально-духовой педагогики в новом - экологичном русле.

Профессор кафедры духовых инструментов Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Засл. Арт. РФ

А М ВАВИЛИНА

начальник от

Beurteilung von Vadim Filatov geb. 4. 11. 1987 in St. Petersburg

Aufgrund meiner etwa 20-jährigen pädagogischen Erfahrung als Lehrer für Oboe an der Staatlichen Hochschule für Musik Köln bin ich der Überzeugung, daß Vadim Filatov nicht nur eine ungewöhnliche musikalische Begabung ist, sondern speziell für die Oboe ein aussergewöhnliches Talent hat. Dies wurde ihm im vergangenen Jahr schon durch den berühmten Schweizer Flötisten Aurèle Nicolet bescheinigt, der ihm anlässlich des Internationalen Wettbewerbes für Holzbläser E. Mrawinski, dessen Preisträger Vadim war, zusätzlich einen Spezialpreis stiftete und der mich bereits auf Vadim aufmerksam gemacht hatte.

1ch lernte Vadim anlässlich einer master - class für Oboe, die ich vom 18. 10. - 6. 11. 1999 amStaaatlichen Rimski-Korsakov-Konservatorium zu St. Petersburg gab, kennen. Vadim stellte sich mir als ein ruhiger, ernster, bescheiden wirkender und freundlicher Junge vor, der allerdings, sobald er sein Instrument zur Hand nimmt, einen - durchaus sympathischen - Ehrgeiz zeigt, der geradezu Besessenheit für sein Instrument erkennen lässt.

Vadims hochgradiges Talent zeigt sich - neben einer erstaunlichen fingertechnischen Begabung - in sehr schneller Auffassungsgabe, ausgeprägter künstlerischer Fantasie, vor allem aber in der Fähigkeit, Gehörtes nicht nur sofort nachahmen zu können, sondern selbständig umzusetzen und eigenständig künstlerisch fortzuführen.

Absolut aussergewöhnlich ist sein angeborenes ausgeprägtes Klangempfinden für sein Instrument, das ihn bereits jetzt in seinem noch kindlichen Alter sehr vielen erwachsenen Studenten gegenüber weit überlegen erscheinen lässt.

Bei entsprechender Führung und weiterer Entwicklung wird Vadim als Oboist eine grosse Karriere vor sich haben.

(Prof. Christian Schneider)

alos Nian Stenerica

7, 11, 1999

Люгплатц 1 40545 Дюссельдорф Факс/тел. 0211-5570907

Характеристика

Вадим Филатов, 04.11.87 г. рождения Санкт-Петербург

На основании своего почти 20-ти летнего педагогического опыта в качестве преподавателя по классу гобоя в Государственной Высшей школе музыки Кельна я убежден, что Вадим Филатов не только чрезвычайно музыкально одарен, но, кроме того, облагает необычайным талантом именно для игры на гобое. Это было доказано им уже в прошлом году на известном Швейцарском Floetisten Aurele Nicolet, участием в котором он был награжден в качестве специального приза после победы на Интернациональном конкурсе для деревянных духовых инструментов им. Е. Мравинского. Благодаря этому конкурсу я и обратил на Вадима внимание.

Я познакомился с Вадимом в результате мастер - класса для гобоя, который я давал с 18.10 по 6.11.1999 в Государственной Консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Мне он представился как спокойный, серьезный, скромный и приветливый мальчик, который при этом, как только он берет свой инструмент в руки, показывает очень симпатичное честолюбие, в котором, к тому же, определяется одержимость своим инструментом.

Высокая степень таланта Вадима проявляется наряду с удивительной одаренностью в технике пальцев, в очень быстром восприятии, ярко выраженной художественной фантазии и при этом, кроме всего прочего, в способности не только тут же воспроизвести услышанное, но и самостоятельно трансформировать и художественно его обработать.

Абсолютно необычно его врожденное ярко выраженное ощущение звука своего инструмента, в котором он уже сейчас, в его еще детском возрасте, намного опережает многих взрослых студентов.

При соответствующем руководстве и дальнейшем развитии перед Вадимом как гобоистом открывается большая карьера.

Проф. Кристиан Шнайдер

07.11.1999

7 - 199 T

Мэрия Санкт-Потербурга Рег.№ 204/165-р

городской центр переводов

cases coordstctaxe

министерство культуры РСФСР РОСКОН ЦЕРТ

Расчетный	счет оркестра № 601208 в Ворошилонском отд. Госбанка г. Москвы
	Tea.
N6	4 " сентября 1989 г.

ОТЗЫВ

На способ подстройки духовых инструментов эстрадного оркестра, предложенный исследователем В.Н.ГОВОРОМ

Применение традиционного способа подстройки духовых инструментов — от заданного тона, предварительно издаваемого источником с темперированным строем /к примеру фортепиано и др./, либо с использованием электронных устройств — не позволяло добиваться единого строя между различными группами духовых инструментов эстрадного оркестра. Кроме того, существовала необходимость постоянной дополнительной подстройки непосредетвенно в ходе исполнения /в довольно широком диапазоне/, что значительно снижает качество звучания всего оркестра и отдельных групп: саксофонов, труб, тромбонов.

Использование способа подстройки; предложенного В.Н.Говором с опорой на акустический резонанс, в частности фортепиано, - знасительно повышает эффективность индивидуальной и ансамблевой настройки, позволяет добиваться единого оркестрового строя, а также способствует выявлению большей выразительности в звучании оркестра.

Считаем целесообразным применение данного способа подстрейки духовых инстру ментов в подготовительно-репетиционной, концертно-исполнительской и педагогической практике.

Художественный руководитель Государственного джаз-оркестра

О. Шудстрем

ОТЗЫВЫ

инструменталистов-трубачей Санкт-Петербурга и Москвы на проведенные в 2004 году мастер-классы

Крючков Сергей, лауреат международного конкурса, солист оркестра Мариинского театра.

"На мой взгляд, субъективный вопрос о дыхании приобрел предельную ясность и объективность. То, к чему, лишь немногие приходят эмпирическим путем, должно стать достоянием каждого трезво мыслящего духовика. Правильное дыхание (вдох-выдох) лишь "по Говору". Правильное, т.е. физиологически оправданное, что является квинтэссенцией в нашем деле.

Интересно и, на мой взгляд, в правильном и логично обоснованном ключе рассмотрена работа амбушюра, т.е. сам принцип звуковысотности и динамики объясняется с предельной ясностью.

Сами понятия "фальцет" и "полузвук" – явились для меня абсолютно новыми идеями и в комплексе с упражнениями требуют серьезного (не поверхностного) изучения.

Интересна артикуляционно-фонетическая система звукоизвлечения.

С глубоким уважением – Крючков Сергей, 21.09.2003 года."

Тимур Штукмейстер, солист оркестра Оперы и Балета им. М.П.Мусорского, соискатель аспирантуры СПГУКИ.

"20-го и 21-го сентября 2003 года я присутствовал на семинаре Вячеслава Николаевича Говора. Признаюсь, что я очень ждал и был рад этой встрече.

Она была интересна тем, что ты попадаешь в удивительный мир ощущений. Можно много говорить, но когда ты пропускаешь слова через себя и видишь результат — это прекрасно.

Звукообразование, типы дыхания, развитие интонации – это лишь та, малая часть того, что можно сказать на данный момент. Я, в свою очередь, вынес для себя то, что можно играть также естественно и легко, также как и дышать!

Применяя его методику, можно заметить, что затрачивая меньше физических усилий, результат намного превосходит мой прошлый опыт, при котором пытаясь достичь подобного результата, я затрачивал гораздо больше времени и усилий. По методике Вячеслава Николаевича, на мой взгляд, можно (да и нужно), как начинать обучение в детских музыкальных школах, так и повышать квалификацию профессионалам высочайшего уровня.

Что касается проблемы рефлексии, обучения детей — это удивительное открытие! Дети получают удовольствие от того, чем занимаются.

Я хочу пожелать Вячеславу Николаевичу, чтобы как можно больше профессионаловдуховиков откликнулось бы и поддержало бы эту методику.

С Уважением – Штукмейстер Тимур. 21.09.2003 г."

Алексей Караганов, солист (1-я труба) симфонического оркестра Гос. Академ. капеллы, преподаватель класса трубы Школе Искусств им. Е.А.Мравинского.

"Я полностью согласен и поддерживаю основные принципы системы В.Н.Говора. Выражаю огромную благодарность автору.

Считаю комплекс занятий наиболее продуктивным и прогрессивным. Я нашел многоценной и полезной информации как для занятий в Школе Искусств им. Е.А.Мравинского, так и для себя лично. То, к чему я приходил в своих занятиях интуитивно, подтверждается научными исследованиями и практикой автора, сформировано в стройную систему.

Еще раз – огромное спасибо и низкий поклон! С уважением – Караганов Алексей. 21.09.2003 года."

Коркин Леонид Всеволодович, лауреат международных конкурсов, солист Российского Национального Оркестра, преподаватель кафедры духовых инструментов Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского и специальной Школы-десятилетки при МГК.

"Я считаю, что Говор Вячеслав Николаевич очень продуктивно исследует и реализует наиболее важные аспекты, обеспечивающие перспективные направления в развитии духового инструментального искусства. Сегодня, к сожалению, исполнители вынуждены пользоваться, либо своим собственным опытом, либо субъективным опытом своих педагогов. В современной методике недостаточно изучены вопросы образования звука, точной настройки дыхания и губного аппарата на звукоизвлечение, а также точной настройки инструмента; практически отсутствуют методики достижения ансамблевой сбалансированной игры и ответы на очень многие вопросы, необходимые в ежедневной практике. Именно научный подход отличает изыскания и практические подходы Вячеслава Николаевича. Его идеи и практические рекомендации интересны, неожиданны и, надеюсь, позволят достигнуть технологических прорывов в нашем, таком непростом деле — духовом исполнительстве."

Выражаю благодарность Вячеславу Николаевичу Говору за его сложную и такую необходимую работу.

С уважением - Коркин Л.В. 11.01.2004. (Москва - Санкт-Петербург)