6+

Екатерина Соколова

САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ НА ПОПЕРЕЧНОЙ ФЛЕЙТЕ

Екатерина Соколова

Самоучитель игры на поперечной флейте

«Издательские решения»

Соколова Е.

Самоучитель игры на поперечной флейте / Е. Соколова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-623446-8

В этой книге я с тобой поделюсь базовыми навыками при игре на оркестровой флейте, расскажу секреты и тайны, что хранит в себе этот загадочный инструмент. Заинтриговала? Тогда чего же ты ждешь? Скорей бери книгу в руки и узнавай новое. Встретимся в первой главе.Эта книга создана в помощь родителям учеников ДМШ и ДШИ, она для всех любителей музыки, желающих освоить этот прекрасный и виртуозный инструмент.

ISBN 978-5-00-623446-8

© Соколова Е.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1 6
Знакомство с инструментом 6
Виды Флейты 11
Польза во время игры на флейте 13
Глава 2 14
Рассадка музыкантов в оркестре 14
Глава 3 15
Как выбрать первый инструмент? 15
Сборка флейты 17
Чистка флейты 18
Глава 4 19
Дыхание 19
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Самоучитель игры на поперечной флейте

Екатерина Соколова

© Екатерина Соколова, 2025

ISBN 978-5-0062-3446-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Знакомство с инструментом

Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов, повлиявший на множество мировых культур. Принадлежит к группе деревянных духовых, относится к классу лабиальных. В музыке используется во всех жанрах, от фольклора до эстрады. Первые находки флейты датируются от 30 до 40 тысяч лет до нашей эры. Эти инструменты представляют собой полые трубки с острыми краями и отверстиями, выполненные из костей животных, либо из дерева. Область распространения очень широка, но самые старые флейты находили на территории современной Германии.

Первый вид флейты

Кроме того, флейты были широко распространены в Египте и на Ближнем Востоке. Поперечные флейты получили свое распространение в Индии, Японии и Китае, и первые находки таких инструментов имеют возраст около двух-трех тысяч лет. Сначала флейту изготавливали из дерева, позже из глины, костей животных и из камня. История флейты стала легендой и до нас дошли летописи, сказки и рисунки. Стоит вспомнить историю происхождения флейты бога Пана.

«В те далекие времена, Сиринкс – так звали самую прекрасную девушку в городе. Както ее повстречал Пан – бог леса и рощи, и она так понравилась ему, что влюбился безответно и стал всюду преследовать. Девушка была не рада поклоннику и всячески пыталась избегать встречи. Однажды, он погнался за ней, но густой лес, под своими зелеными кронами скрыл ее от Пана. Он почти догнал Сиринкс, протянул руку, чтобы схватить, но внезапно оказалось, что держит вовсе не прекрасную кисть возлюбленной, а лишь густой тростник. На свою беду,

ослепленный от досады бог леса не догадался, что земля спрятала девушку от него и превратила в камыш. Схватил он эти тростинки, решив, что тростниковые заросли скрыли от него прекрасную деву и срезал их ножом. Слишком поздно понял Пан, что на самом деле произошло, раскаялся, собрал бережно все тростинки, стал лить слезы и бережно целовать их.

В это время произошло чудо, его дыхание случайно проникло в камышовые срезы, и зазвучала музыка. Так и появился инструмент с легким и воздушным звучанием, как дуновение ветерка»

Первыми появились блокфлейты, имеющие много общего со свистками и дудочками. Такие инструменты были способны воспроизводить полный звуковой ряд: имели возможность использовать октавное передувание и регулировку высоты тона при помощи пяти отверстий в корпусе. Чуть позже, на территории современной Европы, появились блокфлейты – продольные флейты с блоком, установленным в головной части инструмента. Простая блокфлейта имеет семь отверстий на верхней стороне, и одно на нижней, предназначенное для регулирования октавы. Русские народные свирель, сопелка и вистл являются подтипами блокфлейты.

В главе «Приложение», Вы можете отсканировать Qr код для просмотра видеоролика об инструменте.

Сопелка

Блокфлейты стали постепенно вытесняться поперечными, которые имели более громкий и богатый звук. Первая поперечная бамбуковая флейта появилась в Индии и Японии более чем 3000 лет назад. Такие инструменты имеют входное отверстие не с торца инструмента, а с его боковой стороны. Постепенно этот инструмент проник на территорию Восточной и Западной Европы, где и сейчас является одним из самых распространенных.

Поперечная флейта постоянно совершенствовалась. В её доработке участвовали французские и немецкие мастера. Примерно в 1840-е годы немецкий мастер Теобальд Бём внес самый значительный, и на сегодняшний день финальный вклад в устройство этого инструмента: расположил отверстия для больших пальцев музыканта с точки зрения акустики, а не удобства, снабдил флейту сложной системой клапанов, которая позволяет при помощи девяти пальцев закрывать девятнадцать отверстий.

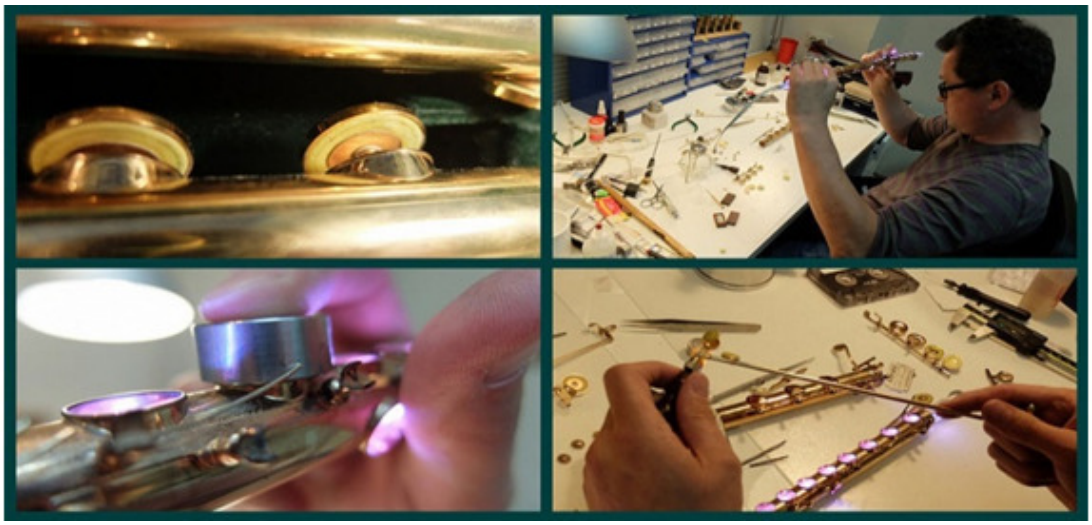

Сборка механики флейты

Также он серьезно изменил внутреннее сечение инструмента для улучшения его звуковых характеристик путем проб и ошибок, нашел идеальный материал для изготовления корпуса флейты – серебро. Затем через них проводят стальные шарики, припаянные к металлическому стержню, который мастер предварительно помещает в корпус флейты.

Этот стержень формирует правильный диаметр отверстий и впоследствии удаляется. С помощью фрезы проделываются боковые отверстия.

Из плоских пластин делают клапаны. Крышечки прессуются, все детали тщательно подгоняются и припаиваются.

Установка клапанов и подушек

После этого клапаны устанавливаются на флейту и регулируются. Инструмент готов к шлифовке. Включая все пробки, винты, подушечки и муфты при производстве флейты используется более 150 деталей. Отделка инструмента зависит от модели, хотя, чаще всего встречается серебрение, выполняемое с помощью электролиза. После этого монтируются все детали, кроме подушечек и пружин проводится регулировка, так как после отделки толщина корпуса слегка увеличивается. Затем устанавливаются подушечки, состоящие из фетра, картона и тонкой мембраны, называемой пузырём. От них зависит правильное звучание флейты. Отдельно создаётся голова флейты, требующая сложного процесса изготовления. Сначала

трубку разогревают, чтобы придать металлу гибкость. После этого губную пластину присоединяют к трубке головы через небольшую впайку. Затем мастер сверлит отверстие и вытягивает голову инструмента.

Головка флейты еще называется мундштуком.

Сбоку он оснащен отверстием (дульцем), через которое музыкант вдувает в инструмент воздух. Дульце флейты снабжено специальной накладкой (губками).

Это приспособление улучшает контакт губ музыканта и корпуса флейты, не давая воздуху просачиваться наружу.

Кроме того, на головке расположено настроечное отверстие со специальным винтом, который нельзя трогать. Затягивая винт, можно регулировать объем воздуха, находящийся во флейте, осуществляя тонкую подстройку строя инструмента.

Голова флейты (мундштук)

Тело флейты имеет сложную систему клапанов, с помощью которых музыкант закрывает и открывает отверстия на корпусе инструмента, регулируя высоту издаваемого звука. Существует линейная система клапанов, где механизм и отверстия выстроены строго в ряд, и слегка изогнутая система, более удобная для игры музыканта. На звучание система клапанов не влияет, и выбор между ними осуществляется только чисто с эстетической точки зрения.

Тело флейты

Колено флейты также представляет собой трубку с клапанами, и от его типа зависит диапазон играемых нот. Существует два вида колена флейты: «Си» и «До». У флейт с коленом типа «До», самым нижним звуком будет «До» первой октавы.

Флейты с коленом «Си» имеют снабженное специальным дополнительным клапаном – рычажком (гизмо), который позволяет использовать аппликатуру до четвертой октавы.

Нижнее колено в сопрано

Виды Флейты

Различные виды флейт встречаются практически на всех континентах и во всех странах – в Китае, Германии, России и странах Ближнего Востока. Все инструменты эти флейты можно поделить именно по способу вдувания воздуха.

Чем отличается поперечная флейта от блокфлейты? Основное отличие в способе игры – в блокфлейту воздух вдувают сзади, а в поперечную – сбоку. Поперечные флейты имеют систему клапанов для регулировки высоты звука. Блокфлейты чаще всего имеют обычные отверстия. Однако детей чаще всего начинают обучать на блокфлейте или флейте пикколо и только потом переходят к поперечной.

Поперечная флейта – это профессиональный инструмент, более сложный в освоении, чем инструменты народной музыки. В музыкальной культуре почти любого народа обязательно есть инструмент, который называют флейтой. Свирель, вистл, окарина, бансури и многие другие инструменты, просто схожие по извлечению звука. Ещё можно выделить такие виды флейт: одноствольные, двуствольные и многоствольные.

Блокфлейта

Окарина

Вистл

Польза во время игры на флейте

Нет ничего лучше для развития дыхания, чем занятия на духовых инструментах. Детям, страдающим астмой, особенно рекомендованы занятия на духовых музыкальных инструментах (флейта, гобой, кларнет, саксофон), а для детей в 3—4 года – блокфлейта.

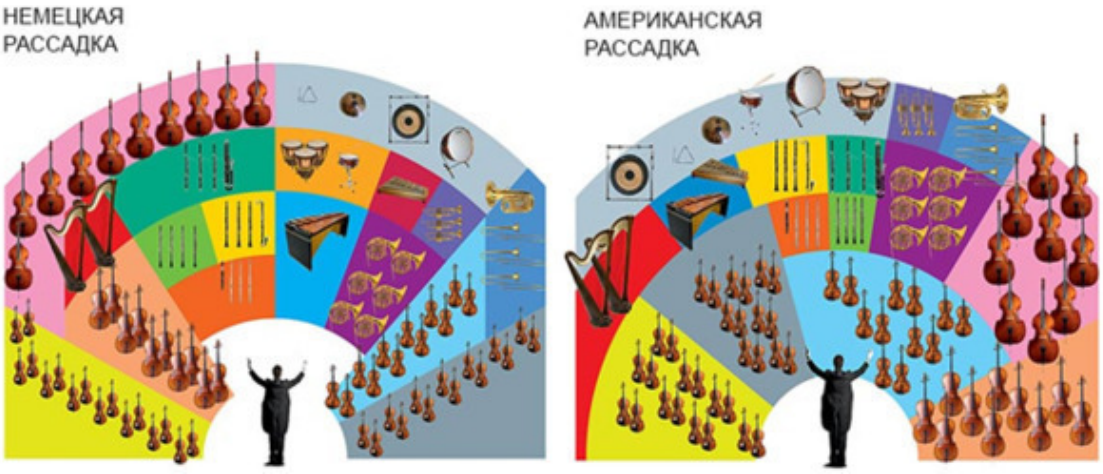
Эти занятия сопряжены с работой над профессиональным исполнительским дыханием, которая помогает бороться с симптомами астмы и аллергии, а порой даже излечивает! Занятия на духовых инструментах укрепляют и улучшают систему дыхания. Настоятельно рекомендуются медиками в комплексной терапии бронхиальной астмы и хронических бронхитов. Обучаясь на духовых инструментах, мальчики смогут получить специальность для службы в армии. Для игры на духовых инструментах существуют возрастные ограничения. Например, обучаться игре на саксофоне рекомендуют с 10—11 лет, к этому возрасту ребенок достигает необходимого физического развития. С 5 лет уже можно учиться играть на блокфлейте или окарине. Многие родители приводят своих детей в школу именно для улучшения здоровья. Были случаи, когда ученики игрой на флейте или гобое лечились от астмы. У тех, кто ежедневно занимался, самочувствие значительно улучшалось. Этим целебным свойством обладающих всех духовых инструментов считает и врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Лариса Ярощук.

> *«При игре на флейте или другом духовом инструменте, создается сопротивление потоку выдыхаемого воздуха. Это помогает хорошо раскрыться альвеолам (структурным единицам легких), развивает легочную ткань, улучшает газообмен в организме, увеличивает жизненный объем легких. Но перед тем как записать ребенка в музыкальную школу, следует учесть и противопоказания. Нельзя играть на духовых инструментах при эмфиземе (патологическом увеличении объема легких), повышенном внутричерепном давлении, кистах в легких и на некоторых стадиях туберкулеза. Нужно быть осторожными и при врожденных пороках сердца: таким детям противопоказана „тяжелая артиллерия“ оркестра, например, тромбоны или тубы, так как эти инструменты требуют немалой физической нагрузки».*

Если у Вас или ребенка проблемы с дыханием, астма, то нет ничего лучше духового отделения – флейта, саксофон, труба, валторна. Поначалу предложат начать учиться на деревянной или пластиковой блокфлейте. Этот этап един для всех духовых инструментов. Бывали случаи когда на инструменте обучают сразу без перехода. Все зависит от физических данных учащегося. Здесь постигаются азы нотной грамоты, и что самое главное, развивается дыхание! Были случаи, когда болезнь отступала под упорством и трудолюбием ребенка через несколько лет занятий. Астма – это заболевание, которое является хроническим воспалением дыхательных путей (свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель). Таким раздражителем могут быть аллергены, вирусная респираторная инфекция, физическое перенапряжение, холодный воздух, табачный дым и другие вещества, загрязняющие воздух. Игра на духовых инструментах также и уменьшает риск развития кратковременной остановке дыхания во время сна.

Глава 2

Рассадка музыкантов в оркестре

Расположение музыканта на сцене в оркестре

Ко второй половине XX века сложились два основных типа рассадки оркестра немецкий и американский. В России чаще всего используется американская рассадка. Вдоль рампы располагаются 1-е скрипки (слева) и виолончели (справа). 2-е скрипки сидят позади первых, альты сидят за виолончелями справа. Контрабасы находятся за спиной у виолончелей.

Посередине сцены расположены два ряда деревянных духовых инструментов (флейты, гобои и фаготы). За ними располагаются медные инструменты (трубы, валторны, тромбоны и туба). Ударные инструменты расположены дальше всего от слушателя левого края до центра сцены, где обычно расположены литавры. Арфы находятся с левой стороны от дирижера.

Немецкая рассадка отличается тем, что виолончели меняются местами со 2-ми скрипками, а контрабасы слева. Медные духовые инструменты сдвигаются направо, вглубь сцены, а валторны смещаются налево. Ударные инструменты при такой раскладке располагаются ближе к правой кулисе.

Решение, каким способом рассадить оркестр, принимает дирижер.

Глава 3

Как выбрать первый инструмент?

1. Наличие закрытых или открытых клапанов.

Открытые клапаны поперечной флейты позволяют музыканту более точно воспроизводить ноты, но обучаться на инструменте с такой механикой может быть сложно. Продвигаясь в обучении, вы сможете со временем убрать заглушки и играть профессионально.

Закрытые клапаны

Открытые клапаны

2. Наличие ми-механики.

Наличие такого механизма позволяет проще брать ноту Ми в верхнем регистре.

3. Расположение клапанов флейты.

Одни поперечные флейты могут иметь клапаны, расположенные строго в ряд, а другие инструменты обладают более удобной изогнутой системой отверстий. Какое расположение клапанов выбирать, право остается за Вами, но тут Важно понимать, что если у Вас или ученика длинные пальцы, то стоит выбрать флейту с прямым механизмом (в линию), а если наоборот, то не в линию.

В линию

Не в линию

4. Наличие колена «Си» или «До».

Эта особенность влияет на диапазон звучания инструмента. Флейта с коленом «Си» может играть на пол тона ниже, чем флейта с коленом «До». Делайте выбор между двумя коленами на ваш собственный вкус. (рисунок представлен выше)

5. Наличие изогнутой головки.

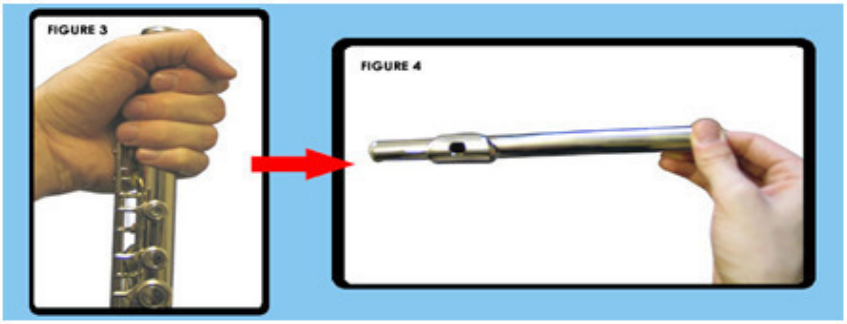
Эта особенность флейты важна для юных музыкантов – изогнутая головка позволяет удобно играть на инструменте тем, чьи руки еще не достают до всех клапанов флейты.

Сборка флейты

Крайне необходимо, чтобы механика и стыки частей флейты не подвергались механическому воздействию во время сборки и обслуживания флейты. Ремонт хрупких составляющих может быть довольно дорогостоящим. Поэтому не вынимайте флейту из кейса, держа ее за механику. Соблюдайте следующий порядок сборки флейты:

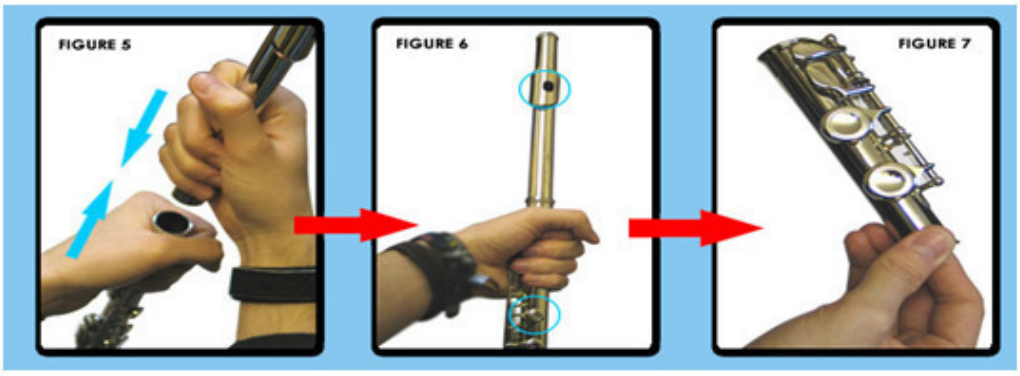
1. Охватите корпус флейты у раструба и головку флейты вокруг корпуса ниже губок.

2. Держа головку на одном уровне с главным корпусом флейты и осторожно вращая головку, вставьте ее в основной корпус флейты.

3. В одной руке на ладони держите колено флейты, возьмите также корпус флейты вокруг раструба головки.

4. Держа обе части флейты на одном уровне, вращательным движением осторожно соедините.

Если Вам необходимо сильнее взяться за колено, положите большой палец руки на клавишу нижнее До или До диез.

Не касайтесь других клавиш колена, т.к. их можно легко повредить! При разборке инструмента выполняются все те же требования только в обратном порядке. Для уверенности в том, что Вы правильно все выполняете, в главе «Приложение», Вы можете отсканировать Qr код для просмотра видеоролика о правильном соединении флейты.

Чистка флейты

Во время игры на внутренней поверхности флейты появляется конденсат. Перед тем, как отложить флейту в сторону после игры, нужно хорошо протереть внутреннюю поверхность. Подушечки флейты быстро впитывают влагу, что может привести к их разбуханию и к неправильному закрытию тоновых клапанов. В результате чего может появиться плохое качество звука и расстраивание инструмента.

Чтобы избежать подобных ошибок, выполняйте следующие действия:

1. Возьмите материю (без ворсинок) и протяните ее в ушко шомпола для чистки.

2. Оберните один конец шомпола материей и вращательными движениями поочередно очищайте все секции инструмента, до тех пор, пока не будет удалена вся влага.

3. Внешняя поверхность также нуждается в уходе. Поверхность инструмента, находившейся в непосредственном контакте с кожей, нужно протирать осторожно, не задевая подушки.

4.Уход за подушками. Подушки – очень деликатная часть флейты, и их можно легко повредить, особенно когда они влажные. Если подушечки на флейте стали липкими, необходимо очистить внутреннюю поверхность флейты (как указано выше). Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы не есть и не пить перед занятием, и тогда влаги на подушечках станет меньше. Если подушки стали липкими – для их чистки используется специальная бумага, по типу папиросной (продается в музыкальных магазинах). Чтобы не повредить инструмент важно соблюдать несколько важных правил: Не используйте шелковую ткань для очистки внутренней части флейты, т.к. она распространит влагу внутри инструмента. Не оставляйте влажную тряпку или ткань для ухода за подушечками внутри кейса флейты. Избегайте механического воздействия на любой механизм флейты во время ухода и обслуживания инструмента. Всегда следите за тем, как и куда Вы кладете флейту, если она упадет с небольшой высоты – механизм может повредиться. Помните! Ваш инструмент является ценностью и заслуживает внимания и заботливого отношения.

Глава 4

Дыхание

Наше дыхание, это то, с чем мы рождаемся и то, что сопровождает нас всю жизнь. Дыхание в применении к музыке является очень важным навыком, от которого зависит длина фразы, полновесность звучания, различие в штрихах, нюансах и все, что определяет нашу музыкальную палитру в целом.

Для того чтобы наше дыхание было глубоким, ровным и не наносило ущерб целостности музыкальной фразы, очень важно понимать:

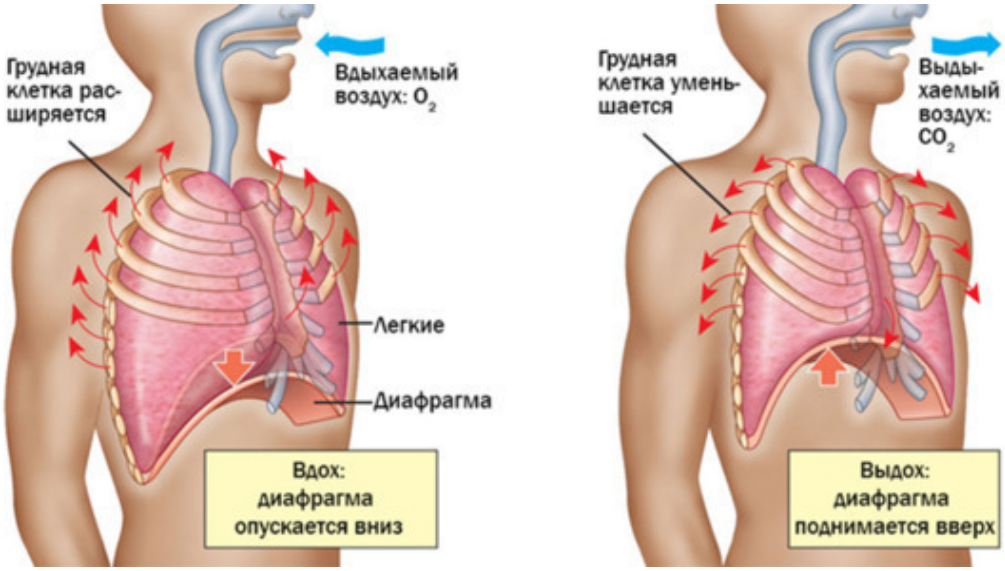
1. Как правильно брать дыхание
2. Как правильно удерживать дыхание
3. Как правильно его расходовать

В музыке, мы постоянно встречаем различные мелодии, которые делятся на музыкальные фразы и все эти фразы бывают разной длины от совсем коротких, до настолько длинных, что нам приходится серьёзно готовиться, чтобы сыграть такую фразу на одном дыхании. Конечно, есть способ разделить единую фразу ещё одним дыханием в правильном с музыкальной точки зрения месте. Но иногда фраза так построена, что разбить её дыханием означает прервать течение мысли, навредив задумке автора. В таком случае нам самим приходится подстраиваться и изловчаться, используя свой ресурс по полной. Самый верный способ добиться того, чтобы дыхания всегда хватало, это каждый раз брать его, заполняя лёгкие целиком. Когда наши лёгкие заполнены до отказа, намного проще почувствовать опору и мышцы диафрагмы включаются активнее.

ВЗЯТИЕ ДЫХАНИЯ (ВДОХ)

Наиболее эффективный способ взять дыхание, это, если ваши дыхательные пути целиком открыты. Достаточно широко открытый рот, затем расслабленные и также открытые связки. Во время процесса взятия дыхания важно следить, чтобы плечи были расслаблены и не поднимались вверх. Грудная клетка также должна находиться в покое. Язык опущен вниз. По ощущениям, вбираемый нами воздух должен попадать в область живота и спины, по окружности тела. Попробуем, широко открыв рот, начать набирать воздух сквозь гортань, чтобы входящий воздушный поток сразу попадал внутрь, через область связок, минуя ротовую полость, по кратчайшему пути в лёгкие.

Важно! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ акустически не оформлять наш вдох с помощью рта и языка, иначе каждый вдох будет во-первых громким и медленным, во вторых малоэффективным, если нужно быстро взять дыхание, при недостаточно открытом пространстве рта и не опущенном языке, поток входящего воздуха будет медленным и за короткий промежуток времени дыхания будет набрано мало.

УДЕРЖАНИЕ ДЫХАНИЯ (ЗАДЕРЖКА)

Но есть один, немаловажный момент между взятием дыхания и его подачей в инструмент – УДЕРЖАНИЕ ДЫХАНИЯ.

Поскольку в жизни мы дышим почти всегда непрерывно, то мы не задумываемся, что для правильной техники выдоха на инструменте, задержание дыхания, это отправная точка.

ПОДАЧА ДЫХАНИЯ (ВЫДОХ)

После того, как мы набрали воздух в лёгкие перед тем, как выдохнуть, задержите дыхание, сомкнув связки, как будто погрузились под воду. Далее, наша задача лишь слегка разомкнув связки дать дыханию проникать наружу. При этом мы услышим характерный шип, который ни в коем случае не должен нас смущать, поскольку его не будет слышно при сомкнутых губах. Этот шип лишь укажет нам на правильность исполнения выдоха. Важно! Не путать СВЯЗКИ и МЫШЦЫ ГОРЛА. Горло ни в коем случае не должно быть напряжено. Ваши связки должны работать изолированно от мышц горла. При частично сомкнутых связках, мы полностью контролируем скорость выдоха, плотность потока, открывая связки чуть больше на форте и прикрывая их на пиано. Контроль выдоха с помощью связок избавляет нас от необходимости удерживать сильный поток воздуха губами, что в свою очередь даёт возможность нам использовать мышцы губ совсем иначе – не на сдерживание потока, а на тонкое управление углами подачи в сочетании с работой челюсти.

Для начальной практики полноценного дыхания необходимо разделить весь процесс на три стадии – ВДОХ, УДЕРЖАНИЕ ДЫХАНИЯ И ВЫДОХ.

Чтобы мышцы адаптировались и привыкли к своей работе, стоит делать это медленно, чётко представляя и разделяя каждый этап. Когда гортань, связки, язык и мышцы живота начнут работать автоматически, задержку дыхания можно будет практически миновать, плавно переходя от вдоха к выдоху. Качество выдоха обуславливается не только контролем в области связок, но и опорой. Вся наша дыхательная система построена по принципу насоса. Набирая дыхание внутрь, мы заполняем пространство лёгких воздухом, как если бы тянули на себя поршень насоса, а затем используя мышцы живота и диафрагмы, мы сжимаем наше внутреннее пространство, тем самым выталкивая набранный воздух обратно наружу, по аналогии с поршнем насоса. Применяемые усилия не должны быть чрезмерными. Достаточно всего лишь немного собрать и зафиксировать мышцы живота, мысленно придав им направление наверх, в сторону выдоха. Очень важно хорошо представлять себе механику всего дыхательного процесса, чтобы ваши мышцы действовали вовремя и в нужном направлении. Если при вдохе живот уходит вовнутрь, значит вы и ваш организм неправильно поняли задачу! Берём

глубокое дыхание, при полном заполнении, смыкаем связки, задержав дыхание, затем подключаем мышцы пресса и диафрагмы, одновременно приоткрывая связки, медленно выпускаем воздух.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.