

Д. В. Лупачёв

*Методические
рекомендации*

к исполнению

Концерта для флейты

с оркестром

FS 119

Карла Нильсена

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра деревянных духовых инструментов

Д. В. Лупачёв

Методические рекомендации
к исполнению
Концерта для флейты с оркестром
FS 119 Карла Нильсена

Учебно-методическое пособие

Специальность
53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Санкт-Петербург
Саратов
2023

УДК 788.5 (07)

ББК 85.245

Л 85

Лупачёв Д. В. Методические рекомендации к исполнению Концерта
Л 85 для флейты FS 119 Карла Нильсена : учебно-методическое посо-
бие / Санкт-Петербургская государственная консерватория имени
Н. А. Римского-Корсакова. Кафедра деревянных духовых инструмен-
тов. — Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2023. — 42 с. ISBN 978-5-
00207-349-8. EDN FPBQLY

В пособии представлены история создания Концерта для флейты с орке-
стром FS 119 Карла Нильсена (1865–1931), его подробный исполнитель-
ский анализ и практические рекомендации к исполнению.

Рецензенты:

заслуженный артист России,
заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов,
профессор А. В. КАЗАКОВ
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
скрипки и альты А. В. ИВАНОВ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

ISBN 978-5-00207-349-8

9 785002 073498 >

© Лупачёв Д. В., 2023
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2023

Содержание

Вступление

— 4 —

Этапы творческого пути Карла Нильсена, повлиявшие на создание
Концерта для флейты с оркестром FS 119

— 5 —

История создания Концерта

— 9 —

Рекомендации к исполнению Концерта

— 11 —

I часть. *Allegro moderato*

— 13 —

II часть. *Allegretto, un poco*

— 27 —

Заключение

— 40 —

Список литературы

— 42 —

Вступление

В настоящее время Концерт для флейты с оркестром Карла Нильсена (1865–1931) известен во всем мире. Ценителей творчества датского композитора, скрипача и дирижера восхищает богатый и самобытный музыкальный язык произведений, который знакомит с фольклором и образами Скандинавии. Концерт входит в репертуар практически каждого исполнителя, а также часто включается в программу престижных международных конкурсов.

Настоящая работа содержит методические рекомендации к исполнению Концерта, способные в равной степени заинтересовать как студентов, так и профессионалов. Подробный разбор и нотные примеры помогут скорее понять форму Концерта, преодолеть встречающиеся технические сложности. Также данное пособие подробно знакомит с творческой биографией Карла Нильсена и фактами, непосредственно связанными с процессом работы над флейтовым концертом. Кроме того, в работе рассматривается трактовка Нильсеном выразительных возможностей флейты не только на примере Концерта, но и в связи с Квинтетом для духовых ор. 43.

Все содержащиеся в пособии рекомендации записаны в формате видео-урока для Санкт-Петербургского Дома музыки¹, а также проверены богатой концертной практикой автора, неоднократно исполнявшего Концерт с разными оркестрами и дирижерами. Содействие в подборе исторических и биографических материалов оказала ассистент-стажер консерватории Е. А. Малышева.

¹ См.: К. Нильсен. Концерт для флейты с оркестром FS 119. Онлайн мастер-класс Лупачёва Д. В. URL: https://youtu.be/T_5w4A4JHuw.

Этапы творческого пути Карла Нильсена, повлиявшие на создание Концерта для флейты с оркестром FS 119

Биография Карла Августа Нильсена — это путь от одаренного деревенского мальчика до основоположника национальной композиторской школы Дании. Исполнителю его музыки важно знать аспекты его жизни, давшие импульс к созданию шедевров с колоритными и самобытными художественными образами.

Карл Август Нильсен родился 9 июня 1865 года в местечке Сортелунг (Sortelung), близ деревни Нёрре Линдельс (Nørre Lyndelse), к югу от города Оденсе на острове Фюн. Свои воспоминания о детстве он отразил в автобиографии «Мое детство на Фюне», изданной в 1927 году². Впоследствии, при создании своих произведений, Нильсен часто черпает вдохновение в этом беззаботном периоде своей жизни: «все, что я сделал — просто откровенно записал впечатления о своем детстве и юности»³.

Отец Карла, Нильс, был сельским художником и маляром, а также нередко сопровождал деревенские праздники игрой на скрипке. Все хозяйство и двенадцать детей находились под заботой матери Кристины, которая подарила скрипку шестилетнему Карлу, тем самым подтолкнув его к первым занятиям. Нильсен также сам учился играть на фортепиано. Мать часто пела, и, вероятно, фольклорные мотивы, которые он впоследствии использовал во многих симфонических и камерных произведениях, были услышаны впервые именно от нее.

Карл был активным и любознательным ребенком. Участь в школе, начал играть на скрипке, подбирая мелодии по слуху, а также сочиняя первые маленькие пьески. Кроме того, с ранних лет работал

² *Nielsen C. Min fynske Barndom. Copenhagen: Martin, 1927. 220 p.*

³ *Petersen K. F. Concerto for Flute and Orchestra // Nielsen C. Works. Series 2: Instrumental Music. Vol. 9: Concertos / ed. by E. B. Petersen, K. F. Petersen. Copenhagen: Edition Wilhelm Hansen, 2002. P. XXIV–XXXV. Здесь и далее перевод автора.*

на ферме. Композитор впоследствии отметит: «Все на Фюне отличается от остального мира, и тот, кто прислушается — поймет это. Пчелы жужжат по-своему, с особым фюнским акцентом, и в ржании лошадей и мычании коров всем слышится что-то особенное... Колокольчики звенят, а петухи кукарекают на фюнском диалекте, и из каждого птичьего гнезда слышится радостная симфония, когда мать кормит своих птенцов. Тишина поет ту же мелодию, и даже деревья видят сны и разговаривают по-фюнски»⁴. Характерные сельские образы можно услышать, например, в Квинтете для духовых ор. 43. Так, в I части *Allegro ben moderato* голос валторны воспринимается как пастуший рог, доносящийся издалека, а во II части главная тема напоминает неторопливую импровизацию деревенских музыкантов.

В 14 лет, по настоянию отца, Карл поступает на службу в военный оркестр Оденсе, занимая место горниста и альт-тромбониста. В это время он сочиняет ансамбли для медных духовых и струнный квартет, отмеченные глубокими познаниями тембровых особенностей инструментов. Карл Нильсен активно продолжает свои занятия на скрипке и приезжает на прослушивание к известному композитору, органисту, дирижеру, скрипачу, педагогу и основателю Королевской Датской консерватории Нильсу Гаде (1817–1890), который сразу же замечает в юноше яркий талант. Карл поступает в консерваторию в возрасте 18 лет. По специальности он учится у Вальдемара Тофте (1832–1907), а по теории музыки, помимо Гаде, занимается у Орлы Розенхофф (1844–1905), который знакомит Нильсена с современной музыкой. Закончив консерваторию в 1886 году, Нильсен начинает работать в оркестре Концертного зала Тиволи в Копенгагене как скрипач, параллельно дает частные уроки.

В 1887 году на сцене Тиволи впервые была исполнена музыка Нильсена (*Andante tranquillo e Scherzo* для струнных), а в сентябре 1888 года состоялась успешная премьера Сюиты для струнных ор. 1. В том же году Карл Нильсен дебютировал и как дирижер. В 1889 году он сочиняет для своих товарищей гобоистов Оливо Краузе и Петера Брондума две «Пьесы-фантазии» ор. 2 (гобой и фортепиано). В дальнейшем исполнительское искусство друзей неоднократно вдохновляло композитора на создание произведений.

⁴ Nielsen C. Living music. Copenhagen : Wilhelm Hansen, 1968. P. 71.

Рекомендации к исполнению Концерта

От коллег-флейтистов и дирижеров иногда можно услышать мнение, что Концерт для флейты с оркестром Карла Нильсена — сложная для восприятия скандинавская музыка. По всей вероятности, это связано с недостаточно точным исполнением указаний автора, как солистами, так и оркестрами, а также поверхностным анализом и знанием истории создания произведения. В отличие от музыки для флейты с оркестром, написанной ранее другими композиторами, Концерт Карла Нильсена — это симфоническое произведение, в котором флейта тесно взаимодействует с другими инструментами. Важнейшие роли в оркестре поручены кларнету, фаготу, валторне и скрипке. И это неудивительно, если мы вспомним о любимых инструментах датского композитора, которые составляют в его произведениях целый мир связанных между собой персонажей, подобно героям из книг. Поэтому анализ флейтовой партии неотделим от других оркестровых голосов. Подтверждение этому можно найти в письме композитора от 4 сентября 1926 года к датскому издателю Карлу Йохану Микаэлсену (1885–1963): «Работая, я много думал об инструментовке, и оркестровый аккомпанемент теперь очень тонко отточен, практически как в камерной музыке»⁸. Возможно, впервые в истории концертов для флейты мы встречаем в произведении Нильсена бастромбон. Это, безусловно, подчинено художественной задаче, которую поставил перед собой композитор, используя тембровый антагонизм этих двух инструментов.

Готовясь к выступлению с оркестром, флейтисту будет недостаточно репетиций с одним лишь концертмейстером. К примеру, тремоло литавр, сопровождающее каденцию флейты в первой части, проблематично изобразить на рояле. Но, несмотря на это, пианисту тоже желательно знать партитуру, чтобы помочь студенту адаптироваться к особенностям игры с оркестром. Важно выбрать темп, который будет

⁸ *Petersen K. F. Concerto for Flute and Orchestra // Nielsen C. Works. Series 2: Instrumental Music. Vol. 9: Concertos / ed. by E. B. Petersen, K. F. Petersen. P. XXIV–XXXV.*

учитывать технические возможности других солирующих голосов. Необходимо до начала репетиций пройти ансамблевые фрагменты, такие, как дуэты с кларнетом, исполнение партии которого требует серьезной предварительной подготовки.

Создавая свою индивидуальную интерпретацию Концерта, нужно соблюдать указания автора. Вместе с тем, в некоторых местах можно изменить некоторые артикуляционные штрихи для более точного и ясного донесения замысла композитора.

Существует три издания Концерта. Все они корректны. Разница лишь в том, что в варианте датского издательства *Dansk Musik* (København, 1952), есть подстрочник, где выписаны важные оркестровые голоса, чтобы солисту было легче ориентироваться в партитуре. В данной работе используется нотный материал, изданный по рукописи композитора. Это издание отличается от прочих только одной нотой: в такте 129 третья нота от конца такта — *g* вместо *as* (пример 1).

Пример 1. Нильсен К. Концерт для флейты с оркестром.
I часть. Партия флейты (т. 129)

Концерт состоит из двух частей, но они объединены между собой: «наметившаяся в Скрипичном концерте тенденция к сжатию цикла нашла продолжение в Концерте для флейты. Нильсен опять обозначает две части, первая из которых — сонатное аллегро, однако вторая, в отличие от Скрипичного концерта, построена несколько иначе: она также состоит из двух разделов — *Allegretto* (выполняющего функцию скерцо) и *Tempo di marcia* (выполняющего функцию финала), материалом которого становится ритмическое преобразование главной темы части»⁹. Такая форма гораздо сложнее для восприятия и исполнения, чем классическая трехчастная структура, в ней труднее расставить смысловые акценты и именно поэтому важно четко понимать как устроен Концерт.

Прослушивая записи известных флейтистов, например, Эммануэля Паю и Матье Дюфура, можно проследить, как они удерживают

⁹ Мамонтова Н. Л. Карл Нильсен. Инструментальное творчество. С. 122.

Заключение

Концерт для флейты с оркестром Карла Нильсена по праву является одним из самых трудных произведений для этого деревянного духового инструмента. Об этом свидетельствуют и слова самого композитора. В письме от 4 сентября 1926 года к К. Й. Микаэлсену Нильсен подробно рассказывал, как проходило сочинение Концерта и что он о нем думает: «Концерт для флейты продвигается, и только сегодня я закончил первую часть, которая получилась хорошо; но она чрезвычайно сложна для солиста, поэтому там будет, что поучить хорошему Гильберту¹⁴...»¹⁵. Здесь можно вспомнить, что Гильберт-Йесперсен считался одним из лучших флейтистов того времени. Подтверждением мастерства флейтиста может служить отзыв в статье, напечатанной 29 октября 1926 года музыкальным критиком, журналистом и писателем Анри де Кюрзоном (1861–1942) во французском музыкальном журнале *Le Ménestrel*: «Г. Хольгер Гильберт-Йесперсен, который исполнил его [Концерт. — Д. Л.], имеет очень хороший звук, чистый, объемный и слегка затененный. Он был учеником Энебена и Филиппа Гобера»¹⁶.

Сложность Концерта во многом связана с тем, что исполнителю необходимо владеть большим набором навыков и знаний: важно понимать музыкальную форму, гармонию, иметь представление о других произведениях композитора и музыкальной культуре Дании того времени в целом. Современные возможности флейты и флейтистов намного шире, нежели сто лет назад, что позволяет интерпретировать музыку Нильсена на другом уровне. Поэтому следует искать новые приемы, тембры, в том числе ориентируясь на звучание других инструментов, вокалистов, чтобы найти свою манеру исполнения Концерта.

Сегодня стало обычной концертной практикой, когда флейтисты играют переложения скрипичных концертов, но сам Карл Нильсен выражал сомнение в возможностях флейты. В сентябре 1926 года

¹⁴ Речь идет о флейтисте Г. Х. Гильберте-Йесперсене.

¹⁵ *Petersen K. F. Concerto for Flute and Orchestra // Nielsen C. Works. Series 2: Instrumental Music. Vol. 9: Concertos / ed. by E. B. Petersen, K. F. Petersen. P. XXIV–XXXV.*

¹⁶ *Ibid.*

композитор коротко, но красноречиво поведал скрипачу и директору Королевской Датской Академии музыки Антону Свендсену (1846–1930) о трудностях сочинения музыки для флейты: «Я написал флейтовый концерт, он идет около 16 минут: и этого достаточно для флейты, у которой нет такого же разнообразия, как у струнного инструмента с его техникой смычка, штрихами, двойными нотами, гармониями, и т. д., не правда ли? Я достаточно намучился с ним и надеюсь, что это не полный провал»¹⁷. В настоящее время Концерт не только не стал провальным, но является одним из самых знаменитых произведений композитора и исполняется на лучших сценах мира с большим успехом.

¹⁷ Ibid.

Литература

1. *Мамонтова Н. Л.* Карл Нильсен. Инструментальное творчество : дисс. ... канд. искусствоведения / МГК им. П. И. Чайковского, 2007. 342 с.
2. *Нильсен К. А.* Живая музыка = *Levende musik* / перевод, предисл. и примеч. М. Мищенко. — СПб. : КультИнформПресс, 2005. 124 с.
3. *Chandler B. E.* The "Arcadian" flute: late style in Carl Nielsen's works for flute. USA : Baylor University, 1993. 322 p.
4. *Nielsen C.* Living music. Copenhagen : Wilhelm Hansen, 1968. 72 p.
5. *Petersen K. F.* Concerto for Flute and Orchestra // *Nielsen C. Works. Series 2: Instrumental Music. Vol. 9: Concertos* / ed. by E. B. Petersen, K. F. Petersen. Copenhagen : Edition Wilhelm Hansen, 2002. P. XXIV–XXXV.
6. *Simpson R.* Carl Nielsen, Symphonist. Amersham : Publisher Kahn & Averill, 1986. 260 p.

ISBN 978-5-00207-349-8

Лупачёв Д. В.

**Методические рекомендации к исполнению
Концерта для флейты с оркестром FS 119 Карла Нильсена**

Учебно-методическое пособие

Оригинал-макет

Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета 05.09.2023.

Формат 60 × 90 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. 2,75. Тираж 50 экз. Заказ 3618-23.

Отпечатано в типографии ООО «Амирит»
410004 Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, литера У