

Качмарчик В. П.

доктор искусствоведения, профессор
кафедры духовых и ударных инструментов,
Донецкая государственная музыкальная
академия имени С. С. Прокофьева

КОНИЧЕСКАЯ ФЛЕЙТА Т. БЁМА В АНГЛИИ И США

Аннотация. Статья посвящена первому этапу реформирования флейты немецким мастером Т. Бёмом. Рассматривается процесс совершенствования конструкции инструмента и его популяризация в Англии и США.

Ключевые слова: коническая флейта, реформа, конструкция, механика инструмента, совершенствование, Т. Бём, Дж. Клинтон, Р. Карт, А. Баджер, Англия, США.

Анотація. Качмарчик В. П. Конічна флейта Т. Бёма в Англії та США. Стаття присвячена першому етапу реформування флейти німецьким майстром Т. Бемом. Розглядається процес вдосконалення конструкції інструмента і його популяризація в Англії і США.

Ключові слова: конічна флейта, реформа, конструкція, механіка інструмента, вдосконалення, Т. Бом, Дж. Клінтон, Р. Карт, А. Баджер, Англія, США.

Annotation. *Kachmarchyk W. P. T. Вiдm conical flute in the UK and in the USA.* The article is devoted to the first stage of flute reform by German master T. Boehm. The questions of improving instrument design and its promotion in the UK and in the USA are examined.

Keywords: conical flute, reform, construction, mechanics tools, improvement, T. Вiдm, J. Clinton, R. Carte, A. Badger, UK, USA.

Постановка проблемы. Радикальные преобразования флейты, осуществленные выдающимся немецким изобретателем и музыкантом Т. Бёмом в ходе первого этапа реформы ее конструкции (1832), стали важной вехой в развитии инструмента. Преимущества новой модели (Konische Ringklappenflöte)¹, по сравнению со старыми многоклапанными флейтами (Mehrklappenflöte), были бесспорны, и казалось, что она скоро займет достойное место в исполнительской практике, будучи востребованной музыкантами и мастерами-производителями. Но путь к признанию оказался гораздо сложнее и стал для ее создателя настоящим испытанием.

Первая неудача ждала немецкого изобретателя во Франции в «Institut de France»², где он по просьбе французских ученых-акустиков и музыкантов весной 1837 г. представлял свой инструмент. После длительных бюрократических проволочек и отговорок новый инструмент Бёма так и не получил официального признания, а отсутствие патента у изобретателя стало причиной несанкционированного заимствования парижскими мастерами и флейтистами идей создателя.

Еще более ощутимым ударом по его репутации было обвинение Бёма в плагиате и отказ противников в признании инструмента в Парижской консерватории, что запрещало использование более совершенной модели в учебном процессе. Тем не менее, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся изобретатель, совершенство новой конструкции способствовало достаточно активному ее распространению среди профессиональных исполнителей как во Франции, так и в других европейских странах и США.

Следует отметить, что значительная часть материалов о реформе Т. Бёма была нами опубликована в монографии [1] и серии статей [2; 3; 4]. Что же касается исследований, посвященных использованию конической флейты Бёма в Англии и США, то они не издавались. Учитывая, что в изучении реформы Т. Бёма существует определенная область, которая так и не была заполнена в последующее время новыми исследованиями, мы предлагаем восполнить имеющийся пробел. Детальное рассмотрение процесса популяризации конической флейты Бёма в Англии и США поможет создать более цельную картину всех этапов реформирования инструмента, что при отсутствии в отечественном прикладном музыковедении работ указанного ракурса исследований³, безусловно, представляется **актуальным**.

¹ В большинстве зарубежных работ термин «коническая флейта с кольцеобразными клапанами» (Konische Ringklappenflöte) является наиболее употребляемым, поэтому нами в статье используется данное определение. В действительности, внутренняя мензура ствола старых флейт и указанной конструкции флейты Бёма имела обраточноконическую форму.

² «Institut de France» был создан отдельным указом в 1793 г. на базе старых академий Франции. В его состав вошли Академия наук и Академия изящных искусств.

³ Среди наиболее известных работ зарубежных авторов следует назвать Х. Велча [14], Р. Рокстро [13], К. Ленски и К. Вентцке. [11], Л. Бёма [6], А. Пауэлла [12], К. Даппера [9], А. Дункан. и Т. Макги [10], в которых отдельные вопросы указанной проблематики рассматриваются фрагментарно.

Цель статьи состоит в воссоздании хронологии постреформенного периода популяризации конической флейты Бёма в Англии и США и определении наиболее активных пропагандистов нового инструмента в указанных странах.

Результаты исследования. Благодаря открытым публикациям в музыкальных периодических изданиях и развернувшейся дискуссии все парижские события 1837 – 1840 гг. принесли Т. Бёму европейскую известность и значительно повысили интерес исполнителей к новому инструменту.

Официальный отказ Парижской консерватории от флейты мюнхенского изобретателя не стал препятствием для использования ее в процессе обучения других европейских музыкальных учебных заведений. Несмотря на протесты профессора Ж. Л. Тюлу (J. L. Tulou) и его единомышленника Ж. Ремюза (J. Remusat)⁴, профессор Брюссельской консерватории Ж. Демёр (J. A. Demeurs) после частных занятий у солиста «Гранд-Опера» Л. Дорю (L. Dorus) в 1842 г. рекомендует новый инструмент своим студентам [11, с. 45].

Немалый интерес вызвала коническая флейта Т. Бёма и в Англии, где изобретателю нередко приходилось бывать с концертными выступлениями и в служебных командировках в сталеплавильных компаниях. Популяризации инструмента также способствовали гастрольные поездки в Лондон парижских коллег Бёма Л. Дорю и П. Камю (P. N. Camus).

Наиболее активным пропагандистом новой флейты Бёма в английских музыкальных учебных заведениях являлся профессор Королевской Академии музыки в Лондоне Дж. Клинтон (J. Clinton). От французских коллег он отличался настойчивостью и завидной оперативностью. В своем «Трактате о механизме и общих принципах флейты...»⁵, изданном спустя десять лет после знакомства с новой системой Бёма, Дж. Клинтон сообщает, что пришел к выводу о преимуществах бёмовской конической флейты в 1841 г. Ее главными достоинствами, по его мнению, стали улучшенная интонация и динамический баланс звукоряда.

Получив в конце 1841 г. флейту Бёма, Дж. Клинтон уже в 1842 году ее успешно осваивает. Увлечение новым инструментом было настолько велико, что иногда его действия, направленные на быстрее распространение флейты Бёма, выглядят поспешны-

ми и не вполне продуманными. Примером тому можно считать публикацию в 1843 г. «Эссе...»⁶. Позже, в 1846 г. Дж. Клинтон создаст второй, улучшенный вариант учебного пособия⁷.

В «Эссе...» для большей наглядности наряду с таблицами аппликатуры автор помещает фрагменты из произведений Л. Керубини, Д. Россини, Ф. Кулау, Ч. Никольсона и Л. Друи. Излагая основные принципы овладения новым инструментом, он писал: «Я предлагаю изучение аппликатуры <...>, до настоящего времени неизвестной на старой флейте, для значительного улучшения эффективности исполнения флейтовой музыки и, соответственно, повышения уровня исполнительского мастерства на инструменте, что должно служить стимулом для прилежного и талантливого флейтиста в постижении того огромного потенциала, который заложен в предлагаемой системе Бёма» [12, с. 178].

Введение нового инструмента в учебный процесс Королевской Академии музыки, где Дж. Клинтон в 1843 г. сменил профессора И. Ричардсона (J. Richardson), дало ему возможность проводить более широкую его популяризацию.

Говоря о своей заинтересованности флейтой Бёма, Дж. Клинтон указывает: «При освоении новой системы мною двигал в первую очередь профессиональный интерес, до этого времени я не проявлял никакого внимания к конструкции инструмента» [10]. Чем сильнее Клинтон проникался новым инструментом, тем больше он углублялся в изучение его конструктивных особенностей, которые затем приведут его к критической оценке системы Бёма и созданию собственных усовершенствованных моделей.

Среди основных недостатков конической флейты мюнхенского мастера англичанин выделяет неудобную аппликатуру третьей октавы, которая, по его мнению, была построена на сложных комбинациях. Другим изъяном он считал отсутствие полноты звука, причину которого видел в применении исходно открытого положения клапанов вместо закрытых. Профессор также высказывает замечания относительно чистоты интонации нижнего регистра и третьей октавы. Зато не было никаких возражений против использования конусообразной формы ствола, которая, как показали дальнейшие поиски Бёма, являлась наиболее существенным недостатком инструмента, порождавшим все вышеперечисленные дефекты [10].

Кроме замечаний, касавшихся конструкции инструмента, Дж. Клинтон выражает сожаление о его высокой стоимости и неудобствах ремонта, связанных со сложностью клапанной механики. Все указанные им в «Трактате...» недостатки не вызывают никакого сомнения в его искреннем желании способствовать улучшению имевшейся конструкции флейты, сделать

⁴ Ж. Ремюз – известный парижский виртуоз, ученик Ж. Л. Тюлу. Вначале, как и его учитель, являлся яростным противником флейт системы Бёма. В 1842 г. выступал против введения Ж. Демёром конической флейты в Брюссельской консерватории. Однако в 1859 г. он резко изменяет свое отношение к инструментам Бёма и после тридцатилетней исполнительской практики осваивает новую цилиндрическую модель. В 1869 г. по заказу членов Шанхайского филармонического общества Л. Лот изготавливает золотую флейту, которую Ж. Ремюз получил в качестве подарка. Дальнейшая судьба этого инструмента оказалась связанной с выдающимся французским флейтистом Ж. – П. Рампалем, случайно приобревшим его в 1948 г. у парижского антиквара [11, с. 190].

⁵ Clinton, John. A Treatise upon the Mechanism and General Principles of the Flute.....together with a description of a Newly-Constructed Flute, with the old system of fingering. London: H. Potter, 1851.

⁶ Clinton, John. A Theoretical & Practical Essay on the Boehm Flute, as manufactured by Messrs. Rudall & Rose.....written and dedicated to the Inventor. London: R Cocks & Co., 1843.

⁷ Clinton, John. School or Practical Instruction Book for the Boehm Flute, with the open or shut G# key,....written and dedicated to his esteemed friend T. Boehm Esquire. London: Cramer, Beale & Co., 1846.

ее более доступной для широкой аудитории исполнителей.

Дж. Клинтон также стремится стандартизировать систему аппликатуры, которая в то время была еще далека от совершенства. Имелись по крайней мере «полдюжины» конкурирующих систем, каждая с набором собственных аппликатурных таблиц и наличием своих сторонников и противников. Об этом он с иронией говорит в своем «Трактате...», подчеркивая, что «сейчас существует больше новых типов флейт, чем флейтистов» [10]. Его озабоченность вполне объяснима, так как несложно представить, с какими трудностями сталкивались преподаватели, обучая учеников игре на инструментах с различными системами аппликатур. Флейта Бёма при определенных доработках представлялась ему как наиболее соответствующий единому стандарту инструмент, каким впоследствии и стала.

Нет никаких сомнений, что Дж. Клинтону принадлежит решающая роль в популяризации конической флейты Бёма в Англии⁸. Несмотря на попытки его соотечественника Р. Карта (R. Carte) оспорить этот приоритет, с мнением последнего трудно согласиться, если учесть, что Дж. Клинтон, занимая должность профессора класса флейты Королевской Академии музыки, уже в 1843 г. начинает занятия на бёмовской модели с учениками своего класса. Совершенно очевидно, что использование нового инструмента в учебном процессе являлось наиболее эффективным способом его распространения. Имея достаточно большой контингент учащихся профессору за короткое время удалось значительно расширить границы распространения флейты Бёма в Англии. Вместе с тем, отметим, что безоговорочная поддержка Дж. Клинтона касается лишь конической флейты Бёма с кольцеобразными клапанами и продолжалась она в течении четырех лет [10]. Затем, после создания немецким мастером второй, более совершенной цилиндрического конструкции инструмента (1847 г.), его отношение к ней изменилось, и он приступает к разработке собственной модели⁹.

Если Дж. Клинтону всецело принадлежит приоритет популяризации конической флейты через Королевскую Академию музыки, то Р. Карт являлся пионером внедрения ее в производство. Именно по его инициативе для консультаций и организации производства новых конических флейт с кольцевыми клапанами был приглашен из Мюнхена в мастерскую «Rudal & Rose» преемник Т. Бёма Р. Греве. С помощью Р. Греве в 1843 г. фирма «Rudal & Rose» начинает производить новые инструменты [9, с. 17]. После отъезда мюнхенского консультанта покровителем фирмы становится Дж. Клинтон, который был заинтересован в производстве новых флейт непосредственно в Англии,

а не в их покупке во Франции для своих учеников. Спустя два года при помощи известного парижского представителя Бёма П. Камю производство конических флейт было налажено мастером Т. Провсом (T. Prowse) [12, с. 178].

Таким образом, в Европе основными производителями конических флейт Бёма с кольцеобразными клапанами оставались, кроме мастерской «Boehm & Greve», фирмы «Godfroy & Lot» и «Buffet» во Франции, «Rudal & Rose» и мастерская Т. Провса в Англии. За исключением мастерской «Boehm & Greve», почти все вышеперечисленные фирмы и мастера производили флейты мюнхенского изобретателя полулегально¹⁰, часто нарушая его авторские права. Для этого они, не встречая особого протеста со стороны Бёма, выбирали достаточно примитивный способ легализации производства. Осуществив незначительное изменение отдельного клапана или механизма, мастера нередко выдавали его как существенное улучшение инструмента и патентовали флейту системы Бёма со своим «изобретением» в качестве авторского инструмента¹¹, получая, таким образом, право на их производство. Либеральную позицию Т. Бёма в вопросе авторского права можно объяснить либо чрезмерной загруженностью и нехваткой времени для жесткого контроля или сознательным созданием благоприятных условий для широкого распространения своего инструмента.

Полулегальным способом был начат выпуск флейты Бёма и в США. Согласно существующим документальным источникам впервые инструмент попал в США в 1844 г. Он был приобретен г. Бриксом (Brick) в Европе и привезен в Нью-Йорк¹². На одном из музыкальных вечеров владелец демонстрирует свой инструмент известному американскому виртуозу Дж. А. Килью (J. A. Kyle). Последний выявил неподдельный интерес к новой модели и попросил хозяйна одолжить ее на некоторое время. После детального ознакомления с инструментом Бёма, Дж. Киль принес его в мастерскую Дж. Ларраби (J. Lagabee), который сделал копию флейты. Спустя некоторое время заслуги копииста были высоко оценены на ежегодной американской выставке (1844 г.), где Дж. Ларраби получил серебряную медаль за «лучшую флейту системы Бёма» [12, с. 179].

Более основательный подход к выпуску новых моделей связан с именем мастера А. Баджера (A. Badger), начавшего их производство в Нью-Йорке в 1845 г. [12, с. 179; 6, с. 34]. Сам он, описывая историю появления конической флейты Бёма в Америке [5], не

⁸ В уже упоминавшемся «Трактате...» и во вступлении «Свода инструкций ...» он указывает, что лично «...вводил флейту Бёма и столкнулся при этом со значительными трудностями». Цит. по: Duncan A. C. и McGee T. [10].

⁹ A. C. Duncan и T. McGee высказывают предположение о встрече Дж. Клинтона с Т. Бёмом в 1845 г. в Мюнхене. См. A. C. Duncan, T. McGee. The Outcome of Clinton's Visit to Munich [10].

¹⁰ Несмотря на то, что хотя изготовление флейт Бёма фирмой «Rudal & Rose» и считается первым запатентованным производством за пределами Баварии, А. Пауэлл выдвигает обоснованные сомнения по этому поводу. Нет никаких сведений о том, что Р. Греве, кому Т. Бём продал свою мастерскую и который помогал «Rudal & Rose» в производстве новых флейт, владел правами на передачу инструмента Бёма для изготовления другим фирмам или мастерам.

¹¹ Показательным примером подобного изобретения является патент В. Коша и Л. А. Бюффе.

¹² Berdahl S. M. B. The First Hundred Years of the Boehm Flute in the United States, 1845-1945: A Biographical Dictionary of American Boehm Flute makers. 3 vols, Ph. D. Dissertation, University of Minnesota, 1985. P. 46.

упоминает ни имени Дж. Киля, ни Дж. Ларраби. По его версии, флейта Бёма была завезена в США туристом и затем попала к профессору В. Девису (W. Davis) из Нью-Йорка. Последний, изучив особенности механики инструмента, сразу же оценил его возможности и дальнейшую перспективу. Проявляя характерную для американского менталитета предприимчивость, он достаточно быстро налаживает производство новых инструментов, однако вскоре на собственном опыте убеждается в правоте слов Т. Бёма о малоприбыльности их производства, что вынуждает его впоследствии отказаться от изготовления новых флейт.

Существенная роль в производстве конических флейт Бёма в Америке принадлежит профессору Ф. Эрнсту (Ph. Ernst), иммигранту из Германии. До того, как поступить в Нью-Йоркский филармонический оркестр, он служил у Чарльза Х в Париже, а затем после ухода Ч. Никольсона, занял его место в итальянской опере в Лондоне [12, с. 180]. Имея тридцатилетний исполнительский и педагогический опыт игры и обучения на старой флейте, Ф. Эрнст достаточно быстро переходит на новую систему Бёма. Громадный авторитет, которым он пользовался среди профессионалов и любителей, оказал решающее влияние на процесс распространения флейты Бёма в США. Как пишет А. Баджер, «...многие следовали его примеру и были уверены в предстоящем успехе, поэтому я начал производить флейты Бёма» [5, с. IV]. А. Баджер стал первым, кто организовал постоянное производство конических флейт с кольцевыми клапанами в США. Изготавливались они с закрытым клапаном *Gis*, в основном из кокосового дерева [12, с. 179].

Особого внимания заслуживает опыт А. Баджера по организации рекламных акций для популяризации флейты Бёма. С целью расширения рынка сбыта он использует различные средства: выставляет инструменты на многочисленных выставках в Нью-Йорке, Массачусетсе, Лондоне, Париже, широко пользуется услугами платной рекламы, рассылает рекомендательные письма редакторам специальной и нотной литературы, налаживает личные контакты с профессиональными исполнителями.

Выводы. Таким образом, коническая флейта Бёма, несмотря на значительные препятствия, которые возникали на ее пути, получает все большее распространения среди исполнителей и мастеров-производителей, постепенно становясь популярной не только в новых странах, но и континентах.

Список использованных источников:

1. Качмарчик В. П. Немецкое флейтовое искусство XVIII–XIX вв. Монография / В. П. Качмарчик. – Донецк : Юго-Восток, 2008. – 311 с., ил., нот.
2. Качмарчик В. П. Конічна флейта Т. Бёма – перший етап «тотальної модифікації» конструкції інструмента / В. П. Качмарчик // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. – К.: Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ, 2004. – Вип. 4. – С. 117–124.
3. Качмарчик В. П. Коническая флейта Т. Бёма – путь постреформенного становления / В. П. Качмарчик // Вестник Международного Славянского университета : науч.-теорет. журнал. – Серия: Искусствознание. – Х., 2004. – Т. VII. – № 1. – С. 34–38.
4. Качмарчик В. П. Флейта Т. Бёма в Паризькій консерваторії / В. П. Качмарчик // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. ст. – Мелітополь: 2005. – Вип. XVIII. – С. 37–46.
5. Badger A. G. Illustrated History of the Flute / A. G. Badger. – New York : Firth, Pond & Company, 1853. – 48 p.
6. Buhm L. Festschrift anlässlich des 200 Geburtstags von T. Buhm / L. Buhm. – München, 1994. – 56 S.
7. Carte R. Carte's patent flutes: Sketch of the successive improvements made in the flute... / R. Carte. – London : Rudall, Rose, & Co. : Addison ; Keith & Prowse ; and Cocks and Co., 1851. – 46 p. : ill., music
8. Clinton J. A treatise upon the mechanism and general principles of the flute ... together with a description of a newly-constructed flute with the old system of fingering / J. Clinton. – London : H. Potter, [ca. 1850?] – 52 p : ill., music.
9. Dapper K. Querflutenkauf V. Weltübersicht Querflutenhersteller : Buhmflutenbau in Deutschland / K. Dapper // Flute Aktuell. – 2004. – № 1. – S. 17.
10. Duncan A. C., McGee T. Clinton's Appreciation of Boehm's 1832 Flute / A. C. Duncan, T. McGee [Електронний ресурс]. – Режим доступа : <http://www.mcgee-flutes.com/clinton.html>
11. Lenski K., Ventzke K. Das Goldene Zeitalter der Flüte Frankreich 1832–1932 / K. Lenski, K. Ventzke. – Celle : Moeck Verlag, 1992. – 268 S.
12. Powell A. The Flute / A. Powell. – Yale University Press, 2003. – 347 p.
13. Rockstro R. S. A treatise on the construction, the history and the practice of the flute... / R. S. Rockstro. – London : Facsimile reprint of 2nd ed. Musica Rara, 1967. – xli, 664 p.: illus., music.
14. Welch Ch. History of the Boehm Flute / Ch. Welch. Third edition ... partly rewritten. – London: Rudall, Carte & Co., 1896. – P. xxiii. 504.; 80.