

Искусствоведение

В.Г. Коваленко

УДК 788.51

Коваленко Владислава Геннадьевна, студент факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: vladislavaramgnes@gmail.com

Научный руководитель **Метлушко Владимир Александрович**, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: vmetluh@mail.ru

ТЕМБРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЛЕЙТЫ В СОЧИНЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ МАРТИНА АМЛИНА И ЭРИКА ИВЕЙЗЕНА

В данной статье рассматривается творчество американских композиторов, которые в новом ракурсе раскрывают выразительные возможности флейты. Не концентрируя внимание на использовании принципиально новых способов и приемов звукоизвлечения (слэп, фруллато, шепот, пение во время игры, баззинг, мультифоники, микрохроматику), композиторы ориентируются на традиционные способы игры и не выходят за рамки темперированного строя, тем самым опираются на опыт великих мастеров предшествующих эпох.

Ключевые слова: приемы и способы звукоизвлечения, духовые инструменты, флейта, американские композиторы, Мартин Амлин, Эрик Ивейзен.

Kovalenko Vladislava Gennadjevna, student of faculty «Conservatory» of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: Vladislavaramgnes@gmail.com

Research supervisor: **Metlushko Vladimir Aleksandrovich**, candidate of art criticism, head of department of orchestral string, wind and percussion instruments the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: vmetluh@mail.ru

TIMBER FEATURES OF THE FLUTE IN COMPOSITIONS OF THE AMERICAN COMPOSERS MARTIN AMLIN AND ERIC IVEYZEN

This article discusses the work of American composers who in a new role reveal the expressive possibilities of the flute. Without concentrating on the use of fundamentally new methods and techniques of sound production (slap, frullato, whisper, singing while playing, buzzing, multiphonics, microchromatics), composers are guided by traditional ways of playing and do not go beyond the tempered system, thereby relying on the experience of the great masters of previous eras.

Keywords: techniques and methods of sound production, wind instruments, flute, American composers, Martin Amlin, Eric Ewazen.

Благодаря совершенствованию духовых музыкальных инструментов, появлению плеяды выдающихся музыкантов-исполнителей стимулировалась композиторская мысль, что привело к созданию ряда сочинений для духовых инструментов. Особый интерес в современной исполнительской практике вызывают опусы американских композиторов, которые раскрывают выразительные возможности флейты в разных ипостасях. Яркими образцами

являются сочинения Мартина Амлина (род. 1953, Martin Amlin) и Эрика Ивейзена (род. 1954, Eric Ewazen), которые неоднократно включались в обязательный репертуар международных конкурсов и фестивалей и представляют интерес для отечественного музыкознания.

Мартин Амлин начал сочинять музыку в достаточно юном возрасте, обучался композиции у известного педагога XX века – Нади Буланже (Nadia Boulanger)¹ в частных учебных заведениях: Ecoles d'Art Américaines во Франции (Фонтенбло), затем в Парижской консерватории L'Ecole Normale. В дальнейшем М. Амлин окончил магистратуру и получил степень доктора наук Eastman School of Music² (Рочестер, штат Нью-Йорк) у Джозефа Швантнера (Joseph Schwantner), В. Бенсона (Warren Benson) и Сэмюэла Адлера (Samuel Adler). В настоящее время профессор М. Амлин возглавляет кафедру композиции и дисциплин в The Boston University College of Fine Arts (Бостон, штат Массачусетс). Он продолжает концертную деятельность как пианист, прежде всего в дуэте с флейтисткой Леоне Бюйзе (Leone Buuse) и в составе Webster Trio с Л. Бюйзе и кларнетистом Майклом Уэбстером (Michael Webster).

Его сочинения отличаются энергичностью и сложностью ритма, часто с остикатным навязчивым движением и элементами джаза, напоминающими сочинения И. Стравинского [1, с. 55–56]. К особенностям стиля композитора, склонного к традиционным формам, можно отнести часто встречающиеся последовательные аккорды большой и малой септимы. Несмотря на сложность музыкального языка, сочинения М. Амлина лиричны и насыщены красочными гармониями. Сам композитор описывает свой стиль, как «тихое сохранение его французского акцента» [4, р. 39].

¹Великолепная пианистка, педагог, композитор русско – французского происхождения. В числе знаменитых учеников Н. Буланже значатся такие персоны как: Даниэль Баренбойм (Daniel Barenboim), Леонард Берштайн (Leonard Bernstein), Джордж Гершвин (George Gershwin), Аарон Копланд (Aaron Copland), Жан Франсе (Jean Françaix), Владимир Косма (Vladimir Cosma), Филип Гласс (Philip Glass), Жак Ибер (Jacques François Antoine Ibert), Мишель Легран (Michel Legrand), Игорь Маркевич (Igor Markevitch), Дариус Мийо (Darius Milhaud), Астор Пьяццолла (Ástor Piazzolla) и др. [2]

² Одна из ведущих консерваторий США, факультет исследовательского университета в Рочестере. [3].

В его партитурах присутствует четкая согласованность «по вертикали». Композитор использует полный диапазон инструмента как большой флейты, так и флейты пикколо, что более полно раскрывает возможности последней. Тем самым он не просто разрушает стереотипы о том, что малая флейта используется удачнее всего в оркестровых партитурах и именно в высоком диапазоне, а показывает, насколько ее тембр выразителен в нижнем регистре. Вследствие сотрудничества с пикколисткой Зарт Домбуриан-Эби (Zart Dombourian-Eby), солисткой Симфонического Оркестра Сиэтла (The Seattle Symphony Orchestra) было написано множество произведений для флейты-пикколо¹. Одним из первых произведений М. Амлина стала Соната для флейты-пикколо и фортепиано (1997). Премьерное исполнение состоялось в том же году, на юбилейной 25 конвенции «Национальной ассоциации флейтистов» (The National Flute Association)² в Чикаго, партия флейты З. Домбуриан-Эби, партия фортепиано была исполнена композитором лично. Данное сочинение было высоко оценено на международном музыкальном конкурсе National Flute Association's Newly Published Music Competition³ и было выбрано жюри в качестве обязательного произведения для молодежного конкурса конвенции NFA 1998 года. Также М. Амлин постоянно сотрудничает с такими организациями, как: Seattle Flute Society, The Chicago Flute Club, музыкальная экспериментальная студия M.L.T., флейтовый конкурс James Pappoutsakis memorial flute competition (Бостон, штат Массачусетс).

В то время как М. Амлин остается верным тональности и красочной гармонической организации, Эрик Ивейзен гордо определяет свой стиль как

¹ Соната для флейты-пикколо и фортепиано (1997), Sonatina Piccola(1999), Концерт для флейты-пикколо и оркестра (1999), «Ephemeropterae», для флейты-пикколо соло(2008), Концерт для Флейты/Флейты-пикколо и Оркестра (2013)[10, p. 31].

² «Национальная Ассоциация Флейтистов» («The National Flute Association») является крупнейшей организацией флейты в мире, включающей почти 5000 участников из более чем 50 стран. Штаб-квартира «NFA» находится в США (Чикаго, штат Иллинойс). В состав организации входят солисты, оркестранты, исполнители джаза и популярной музыки, преподаватели, взрослые любители и студенты всех возрастов [6].

³ «NFA» заказывает оригинальные композиции для всего семейства флейт. С 1986 года совет «NFA» работает над тем, чтобы создать возможности для исполнителей взаимодействовать с современными композиторами, играя их музыку и в то же время, привлекая и материальнопоощряя композиторов для обогащения репертуара флейтистов. За 32 года такого сотрудничества появилось более 70 новых сольных произведений как для флейты, так и для флейты-пикколо, а также множество ансамблей [7].

«неоромантический» и «неоимпрессионистический», полагая, что тенденция к злоупотреблению экспериментальным началом в музыке ушла на задний план [9].

Среди композиций Э. Ивейзена преобладают произведения для духовых инструментов в сопровождении оркестра или фортепиано, строго тональные и легкие для понимания: по мнению композитора, он отчасти восполняет тем самым дефицит репертуара для этих инструментов, созданного в XIX веке¹.

Восточноевропейское происхождение композитора способствовало разнообразию его стилевых предпочтений [4, p. 11]. Обучался композиции, как и М. Амлин, в Eastman School of Music у Дж. Швантнера (Joseph Schwantner), Уоррена Бенсона (Warren Benson), Сэмюэла Адлера (Samuel Adler). Особое влияние на творчество Э. Ивейзена оказали его преподаватели-композиторы Гюнтер Шуллер (Gunther Schuller), Милтон Байрон Бэббитт (Milton Byron Babbitt).

Его композиционный стиль утвердился после получения высшего образования в Джульярде. Атональное изложение уступило место мелодичной тональной инструментальной музыке с ярким колоритом неоромантической и неоимпрессионистической направленности. Э. Ивейзен получает заказ на создание ряда композиций для American Brass Quintet, с которым продолжает сотрудничать долгое время. Зарекомендовав себя как композитор, неординарно раскрывающий выразительные возможности духовых инструментов, становится востребованным, и благодаря брасс-квинтету появляются записи его произведений. Тематическое содержание его сочинений насыщено эмоциональным движением, что выражается

¹Концерт для флейты (1988), Ballade, Pastorale, and Dance (1992–1993), флейта, валторна и фортепиано, «Ali'i Suite» (1994), флейта и фортепиано, «Roaring Fork» (1994) квинтет деревянных духовых инструментов, Cascadian (2003), квинтет деревянных духовых инструментов и фортепиано, «Harmony in Blue and Gold» (2008), три флейты in H альтовая флейта, Соната № 1 (2011), флейта и фортепиано, Wild flowers: трио для флейты-пикколо (флейты), кларнета и фортепиано (2011, 2013), Соната № 2 (2013), для флейты и фортепиано, «A Night in New Orleans» (2015), флейта-соло [10, p. 33].

посредством использования таких выразительных элементов, как модальный¹ мелодический материал, насыщенность хроматизмами, переменными метрами и ориентиром на народный фольклор [8, р. 45]. Э. Ивейзен приверженец традиционных структур, зачастую сочиняет первые части своих композиций в сонатной форме. Он утверждает: <...> что его модальная гармония, а также тяжелая ритмическая энергия черпают вдохновение от украинской народной музыки [8, р. 43].

Также композитор отмечает, что на его концепцию написания сочинений для духовых инструментов «оказали влияние предшествующие вокальные работы. Это проявляется в ограничении мелодического диапазона и отсутствии украшений» [9]. В его композициях для духовых преобладают мелодии песенного характера.

В данной статье рассмотрены сочинения композиторов американской школы – Мартина Амлина и Эрика Ивейзена, которые внесли вклад в расширение современного репертуара для духовых инструментов и в новом ключе трактовали тембральные особенности семейства флейт. Несмотря на то, что они работали в разных жанрах, в их творчестве прослеживаются схожие черты: использование традиционных способов игры на духовых инструментах; опора на традиции предшествующих эпох, тяготение к классической штриховой палитре.

Список используемой литературы:

1. *Метлушко В.А.* Выразительные возможности инструмента в «Трех пьесах» для кларнета solo И. Стравинского / Южно-Российский

¹Под модальными ладами чаще всего подразумевают октавные «старинные лады» греков (ионийский, дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский, эолийский и локрийский) и/или церковные тоны богослужбной монодии католиков.

музыкальный альманах / Ростов. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова. Ростов н/Д, 2016. № 1. С. 55–61.

2. Pupils of Nadia Boulanger. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Pupils_of_Nadia_Boulanger/Data/index_eng.html– Title from the screen

3. Корто–Октоль. М., 1976. С. 772. Энциклопедии. Словари. Справочники: музыкальная энциклопедия: в 6 т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш; Т. 3. С. 772.

4. *Jelle, Lisa A.* «The Flute and Piccolo Music of Martin Amlin: An Introduction, Discussion, and Analyses of the Sonata for Flute and Piano; Trio Sonatina for Flute, Clarinet, and Piano; and Sonata for Piccolo and Piano». DMA diss., Rice University, 2000, Pro Quest.

5. Eastman School of Music, University of Rochester. URL: <https://www.esm.rochester.edu/about/history/>

6. The National Flute Association. URL: <http://www.nfaonline.org/The-Organization/>

7. The National Flute Association. URL: <http://www.nfaonline.org/Resources/Commissions/Index.aspx>

8. *Lam, Kai Yin Crystal.* «Eric Ewazen's Trio for Clarinet, Viola, and Piano: A Performer's Perspective». DMA diss. University of Kansas, 2014, ProQuest. P. 20.

9. *Bruce Duffie*, «Composer Eric Ewazen. A Conversation with Bruce Duffie». URL: <http://www.bruceduffie.com/ewazen2.html>

10. *Francesca Arnone*, «A Sampling of Compelling Flute-Centered Composers, NFA journal «The Flutist Quarterly». Vol. 41. № 3(2016). P. 30–36.