Искусствоведение

УДК 788.51

В.Г. Коваленко

Коваленко Владислава Геннадьевна, магистрант группы ОДУИ/маг 17 факультета «Консерватория» кафедры оркестровых струнных духовых и ударных инструментов 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

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ИНСТРУМЕНТА В СОЧИНЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Статья посвящена обзору творчества современных американских композиторов-исполнителей на деревянных духовых инструментах Дэниела Дорффа и Гэри Шокера. Оба композитора делают акцент на обогащении ограниченного сольного репертуара для видовых инструментов, таких как: флейта-пикколо, альтовая и басовая флейты, используя их как в ансамблевых составах, так и в сольных сочинениях.

Ключевые слова: духовые инструменты, флейта, флейта пикколо, альтовая флейта, басовая флейта, американские композиторы, Даниел Дорфф, Гэри Шокер.

V.G. Kovalenko

Kovalenko Vladislava Gennadjevna, master of faculty of conservatory of department of orchestral string, wind and percussion instruments 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 of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: vmetluh@mail.ru

THE PECULIARITIES OF INTERPRETATION OF THE INSTRUMENT IN THE WORKS OF AMERICAN COMPOSERS-PERFORMERS ON WIND INSTRUMENTS

The article is devoted to review the work of contemporary American composers-performers on woodwind instruments Daniel Dorff and Gary Schocker. Both composers focus on enriching the limited solo repertoire for specific instruments, such as the piccolo flute, the alto flute and the bass flute, using them both in ensemble compositions and in solo compositions.

Key words: wind instruments, flute, piccolo, alto flute, bass flute, American composers, Daniel Dorff, Gary Schocker.

Среди известных американских музыкантов XX–XXI века, внесших вклад вклад в расширение репертуара для флейты, следует отметить композиторов, которые также являются исполнителями на деревянных

духовых инструментах – Дэниела Дорффа (Daniel Dorff, род. 1956), Гэри Шокера (Gary Schocker, род. 1959). Они смогли в полной мере раскрыть технические и выразительные возможности флейты как сольного инструмента, а также популяризировать ее подвиды: флейту-пикколо, альтовую флейту посредством нестандартных решений как в ансамблевых составах, так и в сольных сочинениях.

Дэниел Дорфф начал свой творческий путь достаточно рано. Обучался композиции в университете Пенсильвании (University of Pennsylvania)[1] у таких педагогов, как: Эли Зигмайстер (1909–1991, Elie Siegmeister), Джордж Крэмб (род. 1929, George Crumb), Джордж Рочберг (1918–2005, George Rochberg), Генри Брандт (1913–2008, Henry Brant), Карел Хуса (1921–2016, Karel Husa), Ральф Шапи (1921–2000, Ralph Shapey), Ричард Верник (род. 1934, Richard Wernick). Также обучался игре на саксофоне у Сигурда Рашера (1907–2001, Sigurd Rascher) и на бас-кларнете у Рональда Реубена (1932, Ronald Reuben) [2].

В студенческие годы большую часть его произведений педагоги не одобряли за то, что они не отражали современных направлений, в частности эстетику авангарда. «Многие мои учителя композиции критиковали меня за то, что я был удивительно искренен в своих композициях» <…> «Я не понимаю, почему они считают это удивительным или редким явлением. Я самовыражаюсь, не выражая чужие мысли. Я пишу, прежде всего, для себя, а не для обсуждения в кругах композиторов. Я надеюсь, что они сочиняют искренне, не пытаясь в первую очередь произвести впечатление на СМИ и своих коллег» [1, p. 31–32].

Несмотря на то, что вкусы Д. Дорффа весьма эклектичны, в своем большинстве его музыка представляет богатые традиции романтизма с традиционными классическим структурами формы и устойчивой опорой на тональность. Это продемонстрировано в Sonatine de Giverny для флейты

[1] Пенсильванский университет (Penn или UPenn) – аккредитованный частный исследовательский университет, расположенный в Университетском районе Филадельфии, штат Пенсильвания. Основанный в 1749 году, университет является шестым старейшим высшим учебным заведением в Соединенных Штатах Америки [9].

пикколо и фортепиано [1, p. 32]. Д. Дорфф будучи представителем американской музыки также не избежал влияния джазовой культуры, используя нетрадиционные акценты и ломаные ритмы. Ярким примером может послужить произведение Flash! для флейты пикколо и фортепиано. Помимо популяризации флейты пикколо как сольного инструмента, большой интерес представляют необычные ансамблевые решения композитора, такие как: Zoe and Xena: A Romp in the Park для флейты пикколо и бас кларнета (2015), Two cats для флейты и кларнета (2007), Desert Dusk для альтовой флейты и виолончели (2016), Sonata «Spirit of the Hudson» для басовой флейты и фортепиано (2018) [5].

В настоящее время Дэниел Дорфф является вице-президентом издательства Theodore Presser Company [6, p. 12]. Но все же остается преданным композиции: «Я всегда сочиняю, будто погружаясь в медитацию и размышление, где царит красота, в которой ты можешь отстраниться от реальности. Каждое новое произведение создается по этому принципу, чтобы наслаждаться его исполнением или прослушиванием» [2].

Музыкальный критик-флейтист Тодд Горман описывает музыку Д. Дорффа как современную, но в то же время доступную для исполнителей. Этим объясняется ее популярность среди широкой аудитории [1, p. 32].

Сочинения Д. Дорффа исполняли такие легендарные флейтисты, как Жан-Пьер Рампаль (1922–2000, Jean-Pierre Rampal), Уолфрид Куджэла (Walfrid Kujala), Дональд Пек (Donald Peck), Денис Буряков, Жасмин Чой (Jasmine Choi).

Д. Дорфф, как и многие композиторы в наше время, часто пишет по заказу для различных оркестров, учебных заведений, организаций: Colorado Symphony, Sacramento Symphony, Philadelphia Orchestra, Minnesota Orchestra, Curtis Institute of Music, American Composers Forum, Ithaca College School of Music. Солисты также часто заказывают ему различные произведения. Среди его заказчиков известные пикколисты: Уолфрид Куджэла и Сара Джексон

(Sarah Jackson). Также он писал аранжировки для Сэра Джеймса Гэлвея (Sir James Galway), пожалуй, самого известного флейтиста современности.

Один из величайших флейтистов своего поколения – Гэри Шокер – также профессионально владеет двумя инструментами: арфой и фортепиано. Композитор написал музыку практически для каждого оркестрового инструмента, и его сочинения получили самую высокую оценку «Национальной Ассоциации Флейтистов» (The National Flute Association)[2], а также «Международной Ассоциации Кларнетистов» (International Clarinet Association)[3]. Он является победителем многочисленных конкурсов и, возможно, одним из самых популярных современных композиторов флейтовой музыки.

Первые уроки игры на флейте композитору дал отец. В возрасте пятнадцати лет Г. Шокер дебютировал в качестве солиста с Филадельфийским оркестром (The Philadelphia Orchestra) и Нью-Йоркским филармоническим оркестром (New York Philharmonic Orchestra), таким образом создав себе имя еще до поступления в Джульярдскую школу. Позже он учился в Джульярдской школе, также частным образом занимался у Джулиуса Бейкера (Julius Baker, 1915–2003). Он одержал победу на многих престижных конкурсах, включая National Flute Association’s Young Artist Competition, New York Flute Club’s Young Artist Competition, East and West International Concert Artists Competition, Young Concert Artists Competition. Начав свою карьеру как исполнитель, Г. Шокер впоследствии, после издания его произведения Regrets and Resolutions, посвятил себя композиции. Таким образом, смена деятельности позволила ему выражать свои чувства и мысли

---

[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 [8].

[3] «Международная Ассоциация Кларнетистов» (International Clarinet Association) – это сообщество профессиональных кларнетистов и любителей, которое поддерживает проекты, способствующие популяризации кларнетового искусства; предоставляет возможность обмена идеями, материалами и информацией среди своих членов; способствует расширению репертуара для кларнета, спонсирует публикации; стимулирует развитие кларнета как современного инструмента [3].

сугубо личным способом и разработать новый подход к музыке, «написанной флейтистом для флейтистов».

Его композиции насыщены резкими изменениями настроения, юмором, и лиризмом. Репертуар для флейты и фортепиано оказал влияние на его творчество, вместе с тем он работает в большом разнообразии стилей, пересекаясь с музыкой различных эпох, культур и стран. Большое влияние на творчество Г. Шокера оказал Ф. Пуленк. Отмечая свой стиль как комплексный, композитор называет его «эклектичным, романтичным, мелодичным и иногда виртуозным – но всегда естественным и непринужденным» [7, p. 13]. Относительно своей музыки в целом Г. Шокер говорит: «Я требую рубато и искренне не люблю монотонное исполнение <…> Импульс ритма никогда не должен передаваться через тело силой» [4, p. 52].

Г. Шокер накопил значительное количество произведений для всех оркестровых инструментов. Однако, рассматривая его отношения с флейтой, очевидно, что музыка для этого инструмента отражает самое искреннее и неподдельное выражение его чувств и идей. Многие из его сочинений вошли в стандартный репертуар флейтистов. В настоящее время его творческое наследие составляют около 300 композиций, вышедших в печать, причем более половины из них включают флейту как сольный инструмент или как часть ансамбля. Большое внимание композитор уделяет флейте-пикколо. В списке его сочинений можно встретить как произведения для солирующей флейты-пикколо в сопровождении фортепиано, такие как: Smallflute piece (2018); Headstand, Cartwheels (2019); Stop Bugging Me (2017), так и камерные сочинения для этого инструмента Sonata (2005); Sonata № 2 (2013); Sonata № 3 (2017); Sonata № 4 (2019). Неожиданными также являются комбинации флейты в ансамблях с различными инструментами, например: Singletree Suite I/II (флейта, маримба, туба) 1992/1995; Always and Forever (флейта, тенор, фортепиано) 2012; Elysium (флейта, арфа, орган) 2008; Odd Bed-Fellows (флейта, туба) 2017; God Rest Ye (флейта-пикколо, альт, арфа) 2009 и т.д.

Педагогический вклад Г. Шокера состоит в том, что он способствует расширению и выявлению качественных современных флейтовых произведений для исполнителей различного уровня. Также стоит отметить его учебные издания с редакцией некоторых произведений. Примечателен сборник, который включает в себя три произведения для флейты-соло: партиту a-moll для флейты соло И.С. Баха (под его редакцией называется – Partita in a minor «Ghost» J.S. Bach), сонату a-moll К. Ф.Э. Баха (под его ред. – Sonata in a minor «Ghost» C. P.E. Bach) и 12 фантазий Г.Ф. Телемана (под его ред. – Twelve Fantasies «Phantom» G.P. Telemann). Все эти три уникальных сочинения в первую очередь имеют цель – помочь услышать студенту не просто мелодическую линию, но и гармонию, на которой она строится. Второй голос, исполняемый педагогом, несет в себе гармоническую поддержку. Г. Шокер говорит об этой наработке как о своего рода «тренировочных костылях» [7, p. 15–16], созданных для того, чтобы помочь ученику, которому нужна помощь в выборе дыхания, построения фраз, а также стройности звучания при игре без аккомпанемента, что очень важно для нетемперированного инструмента. Другой целью композитора было составить учебное издание, которое включает в себя динамику, различные штрихи для исполнения. Потому как существует бесчисленное количество подходов к исполнению произведений И.С. Баха и Г.Ф. Телемана, важно научить уместности выбора средств выразительности в контексте барочного стиля. Также добавление второго голоса обеспечивает ритмическую поддержку, чтобы студент мог научиться поддерживать устойчивый темп.

В настоящий момент Г. Шокер преподает в университете Нью-Йорка, активно ведет свой канал в YouTube, где регулярно делится различными секретами исполнения, техническими уловками, приемами работы над звуком, артикуляцией и т.д., а также продолжает активно воплощать оригинальные идеи в новых произведениях.

Список используемой литературы:

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

2. *P. Burwasserr.* An Interview with Daniel Dorff. URL: http://www.danieldorff.com/fanfareJuly13article.htm

3. International Clarinet Association. URL: http://clarinet.org/who-we-are-2/

4. *E. Mitchell.* Somewhat introspective: an interview with Gary Schocker, flutist, composer / pianist and harpist. The American Harp Journal 24, № 1 (Summer 2013). P. 50–54.

5. Music by Daniel Dorff «Selected reviews». URL: http://www.danieldorff.com/reviews.htm

6. *Angela Marie Rich.* A compact disc recording of three works for flute by Daniel Dorff: April Whirlwind, Nocturne Caprice and 9 Walks Down 7th Avenue. DM diss., 2010. P. 63.

7. *K. Sealy-Miller.* An annotated guide to Gary Schocker's music for flute and piccolo. DM diss., 2013. P. 143.

8. The National Flute Association. URL: http://www.nfaonline.org/The-Organization/

9. Penn University of Pensylvania «Penn's Heritage». URL: https://www.upenn.edu/about/history