

Искусствоведение

УДК 788.9

В.А. Метлушко

Цзинь Цзоу

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

Цзоу Цзинь, обучающийся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» по профилю «оркестровые духовые и ударные инструменты» факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: otdelnauka@gmail.com

ЖАНР КОНЦЕРТА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ САКСОФОНИСТА

В данной статье рассматриваются особенности процесса становления и развития жанра саксофонного концерта в XX веке в свете феномена исполнительской инспирации репертуара. Этот процесс конкретизирован на базе рассмотрения ряда показательных произведений – концертов и концертино для саксофона, созданных в период 30–80-х гг. XX в. Определены основные тенденции развития саксофона в контексте европейской академической инструментальной музыки.

Ключевые слова: саксофон, жанр, инструментальный концерт, А. Сакс, приемы и способы звукоизвлечения.

V.A. Metlushko

Tsysin Tszou

Metlushko Vladimir Alexandrovich, candidate of art criticism, head of department of orchestral strings, wind and percussion instruments of faculty «Conservatory» of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: vmetluh@mail.ru

Tszou Tsysin, student in the direction of training 53.04.01 «Musical and instrumental art» in the profile «Orchestral wind and percussion instruments» of faculty «Conservatory» of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: otelnauka@gmail.com

CONCERT GENRE

IN THE PERFORMANCE PRACTICE OF THE SAXOPHONIST

This article deals with the peculiarities of the process of formation and development of the genre of saxophone concert of the XX century in the light of the phenomenon of performing inspiration repertoire. This process is concretized on the basis of consideration of a number of illustrative works – concerts and a concertino for a saxophone, created in the period 30–80 years of the XX century. The main trends of saxophone development in the context of European academic instrumental music have been determined.

Key words: saxophone, genre, instrumental concert, A. Sax, techniques and methods of sound extraction.

Инструментальная музыка является одной из наиболее развитых и своеобразных сфер европейской культуры. На рубеже XX – начала XXI в. искусство игры на духовых инструментах вступило в новую фазу. Одним из мощных инспираторов этого процесса стала постепенная перестройка

высокохудожественного разножанрового репертуара, была ответом на постоянный рост уровня сольной и оркестрово-ансамблевой исполнительской культуры, а также интенсивное формирование педагогических школ.

Саксофон является одним из самых богатых по темброво-семантическим возможностям инструментом, который широко используется как в джазовом, так и в академическом исполнительстве. Среди группы духовых он отличается особой гибкостью, сонорным потенциалом, склонностью к кантилене и одновременно виртуозностью, возможностью воспроизводить нежно оттенки человеческого голоса. Выразительные возможности инструмента, позволяющие воплотить широкий круг образов, привлекают композиторов разных стилевых направлений – от традиционно-академических до авангардных.

Исторически сложилось так, что с новой семьи инструментов, созданной А. Саксом, только саксофоны выдержали проверку временем и прочно вошли в мировую музыкальную практику [1, с. 494–495]. Будучи одним из перспективных художественных открытий романтизма, искусство саксофонной игры сформировалось в мировом музыкально-исполнительском творчестве как уникальное художественное явление, наделенное своей спецификой и разнообразием форм музицирования [2, с. 3]¹. Саксофон как сольный инструмент не сразу завоевал большую филармоническую сцену. Долгое время он занимал позиции участника военного оркестра, джазового ансамбля, впоследствии симфонического оркестра. Преобразование саксофона в солирующий инструмент происходило в пору расцвета европейской инструментальной традиции, когда аналогичному изменению статуса подверглись почти все представители семьи духовых инструментов.

Сольное исполнительство на саксофоне особенно интенсивно развивалось уже с середины XIX века благодаря усилиям французских и бельгийских музыкантов. Франция – страна, где саксофон возник и впервые

¹ А. Сакс сконструировал две группы саксофонов: первая группа – инструменты *in C* и *in F* (в строях до и фа соответственно), предназначалась для симфонических оркестров, вторая (те, что известны сегодня) – инструменты *in B* и *in Es* – должна была стать частью военных духовых оркестров. Постепенно инструменты «симфонических» строев вышли из употребления и после 30 лет уже не выпускались, хотя сопрановый саксофон *in C* время от времени использовался в практике некоторых музыкантов.

стал популярным. Путь признания был нелегким из-за отсутствия репертуара. Начало создания оригинального саксофонного репертуара было отложено на полвека позже после изобретения инструмента. Первые саксофонисты-солисты пользовались в основном транскрипциями произведений, написанных для других инструментов. Вероятно, это было связано с недостаточной уверенностью композиторов в универсальности саксофона: они предпочитали использовать изобретение А. Сакса только в отдельных эпизодах своих произведений как элемент экзотики, а не самостоятельный оркестровый инструмент. Этот стереотип не смог развеять даже Г. Берлиоз в «Большом трактате о современной инструментровке и оркестровке» [1, с. 494].

Первые попытки применения саксофона как сольного инструмента делали малоизвестные композиторы, преимущественно друзья и знакомые А. Сакса. Еще при жизни мастера, в 1840–1860-х гг., французские и бельгийские композиторы создали немало произведений, направленных на раскрытие новых образно-тембровых возможностей саксофона. Среди первых концертных произведений – «Фантазия с блестящими вариациями» (1847) Ж. Кастнер; «Карнавал в Венеции» (1863) и «Фантазия на оригинальные темы» (1865) Ж. Демерсмана; «Концертино» (1858) и «Фантазия» (1858) Ж.-Б. Синжеле. Последний написал ряд произведений для саксофона, которые были инспирированы дружескими отношениями с А. Саксом. Это сотрудничество способствовало дальнейшей работе Сакса над расширением семьи саксофонов.

В начале XX века в Европе формируется плеяда выдающихся преподавателей игры на саксофоне: М. Мюль, Ж.М. Лондейкс, Т. Шове, Р. Шалин, И. Паумбьоф.

Тогда же начинает кристаллизоваться академический репертуар, многогранный в жанровом и стилевом измерениях.

Первые шедевры были созданы по заказу президента Бостонского оркестрового клуба Элизы Холл. Среди них – «Испанский дивертисмент» (1901) Ч. Люфнера, Концерт (1902) П. Жильсона, «Хорал с вариациями» (1903) В. Д'Энди, «Рапсодия» (1911) К. Дебюсси, «Легенда» Ф. Шмитта (1918),

«Концертштюк» П. Гидемит (1933). «Камерная концертино» (1935) Ж. Ибера, «Рапсодия» (1936) Э. Коутса, сюита «Скарамуш» (1937) Д. Мийо, «Баллада» (1938) Ф. Мартина, «Сюита» П. Бонно (1944) и много других. Происходит существенное переосмысление семантики саксофона, который с тех пор позиционируется как академический инструмент с очень богатыми выразительными и техническими возможностями. Разнообразие тембровых красок способствовало образно-эмоциональной убедительности, а рост технической оснащённости ставил перед исполнителем особо сложные задачи, тем самым осуществляя огромное влияние на формирование классического репертуара.

Выдающиеся композиторы пишут ряд ярких и искусно совершенных партитур большой формы, которые получают признание мировой музыкальной общественности. Среди них – Концерты для саксофона с оркестром А. Глазунова (1933), Л.-Е. Ларсона (1934), А. Томази (1949), Концертино для саксофона и струнного оркестра Г. Палестера (1938), Концертино для альтового саксофона с оркестром В. Цайтц (1983), Концерт для саксофона-сопрано А. Эшпая (1985–1986), Концерт для саксофона с оркестром В. Рунчака (1987) и многие другие. К середине XX в. саксофонный репертуар уже охватывал широкую жанровую палитру – от больших жанров (концерты, сонаты, каприччио, фантазии) до миниатюр. Среди перечисленных жанров большого внимания заслуживает инструментальный концерт как жанр, в котором солирующий инструмент полностью раскрывает виртуозный потенциал, богатство и разнообразие тембровой палитры.

Саксофонный концерт, сформировавшийся в XX в., является мало исследованным жанром, требующим тщательного изучения его музыкальной стилистики. Типология драматургических моделей, исполнительских средств – до сих пор не становились объектом научного интереса исполнительского музыковедения.

Несмотря на интенсивное бытование отдельных концертных опусов в исполнительской практике, они изучены недостаточно. Это касается концертов,

написанных европейскими композиторами в XX в., большинство из которых не исследованы, а некоторые произведения даже не опубликованы.

Список используемой литературы:

1. *Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. М., 1972. 531 с.
2. *Иванов В.* Саксофон : популярный очерк. М., 1990. 64 с.