

Искусствоведение

УДК 788.9

Р.А. Наумец

В.А. Метлушко

Наумец Роман Арнольдович, обучающийся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль оркестровые духовые и ударные инструменты, факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: roman.naumets@yandex.ru

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

НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ КОРНИ В РЕПЕРТУАРЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО САКСОФОНИСТА

В статье рассмотрены характерные черты национально-этнической музыки, представленные в академическом репертуаре саксофониста.

Ключевые слова: национально-этническая музыка, репертуар академического саксофона, исполнительские приемы и способы звукоизвлечения.

R.A. Naumets

V.A. Metlushko

Naumets Roman Arnoldovich, student on the direction 53.04.01 «Musical and

instrumental art», profile orchestral wind and percussion instruments, of faculty of «Conservatory» of the Krasnodar state institute of culture (33, im 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: roman.naumetc@yandex.ru

Metlushko Vladimir Aleksandrovich, candidate of history of art, head of department of orchestral strings, winds and percussion instruments of the Krasnodar state institute of culture (33, im 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: vmetluch@mail.ru

NATIONAL AND ETHNIC ROOTS IN THE REPERTOIRE OF ACADEMIC SAXOPHONIST

The article deals characteristic features of national and ethnic music presented in the academic repertoire of the saxophonist are considered.

Key words: national and ethnic music, academic repertoire of the saxophonist, performing techniques and methods of sound creating.

Многие композиторы в своем творчестве обращались к истокам народной музыки, к ее мелодическим, гармоническим и ритмическим традициям. В сравнительно молодом саксофоновом репертуаре достаточно много произведений, основанных на этнической музыке. Композиторы активно пользуются разнообразными выразительными возможностями инструмента, чтобы передать тот или иной национальный колорит.

Одним из первых произведений, написанных для саксофона в качестве солирующего инструмента, было сочинение французского композитора конца XIX – начала XX века Клода Дебюсси. Рапсодия для саксофона с оркестром, или как называл ее сам автор – «Восточная рапсодия», была заказана

композитору американской саксофонисткой Элизой Холл в 1900 г. Следует отметить, что сам К. Дебюсси не проявлял особенной заинтересованности к новому вызову. В письме к композитору А. Мессаже от 8 июня 1903 года он писал: «...дама с саксофоном неделю или десять дней тому назад высадилась в Париже, желая узнать что-нибудь о своей пьесе! Я, естественно, уверил ее, что, кроме Рамзеса II, я больше всего думал о ней. Пришлось, все-таки, за пьесу приняться; и вот я в отчаянии придумываю необычайные звуковые комбинации, притом, самые выгодные для этого «водянистого» инструмента. Все это будет называться «Восточной рапсодией» [1, с. 94].

Такое отношение композитора было вызвано многими факторами. Во-первых, начало XX века – это период высшего творческого подъема К. Дебюсси, именно в этот период появляются на свет его значимые, крупные произведения. Во-вторых, композитор был мало знаком с возможностями инструмента, в чем сам признавался в письмах к писателю Пьеру Луису: «... саксофон – инструмент, на котором играют, употребляя трость, свойства его я знаю мало. Напоминает ли его звук романтическую сладость тембра кларнета?» [1, с. 97].

Однако выбрав альтовый саксофон, композитор придал его звучанию ориентальный характер, который достигается благодаря богатым выразительным, а также имитационно-стилистическим возможностям инструмента. Глубина тембра и его ровность, динамический диапазон, виртуозно-технические возможности в полной мере показаны в произведении. В хроматизированной мелодии саксофона ярко выявляется восточная орнаментальность. Тембровая палитра звучания саксофона в различных разделах *Рапсодии* варьируется от легкого, остро-виртуозного гобойного, до глубокого, наполненного, выразительного человеческого голоса. К. Дебюсси раскрывает огромный потенциал саксофона как солирующего инструмента, как в лирико-драматическом, так и в виртуозном плане.

Другим наиболее ярким произведением, имеющим отчетливые этнические корни, является произведение японского композитора Рио Нода «МАИ». По мнению исследователя Д. Банта, форма этого произведения схожа по своей концепции с эстетическим принципом японской культуры Дзе-Ха-Кю [2, с. 50], который свойственен традиционному японскому театру и танцу. «МАИ» – очень образное и своеобразное произведение. В нотном издании Р. Нода помещает краткую легенду «Сражение на море», которая ведает о японском генерале Киотсуне Тэра, жертвующим своей жизнью ради спасения армии. Жертвенный подвиг воина, который забыл, что он – человек. Такое предисловие настраивает на определенное прочтение музыкального текста.

Рио Нода, будучи саксофонистом, прекрасно представлял возможности инструмента, благодаря которым создавал удивительные образы, наполненные японским колоритом. Исследователь творчества Р. Ноды, М. Кристиансен в своей работе «Исторический подход к избранным работам Рио Ноды» утверждает, что композитор, используя различные технические и технологические возможности саксофона, создает аутентичное японское звучание. Благодаря ярко выраженным темброво-имитационным возможностям инструмента, широкому динамическому диапазону, а также возможности изменять звуковысотность в пределах от $\frac{1}{4}$ до $\frac{3}{4}$ тона, Р. Нода подражает звучанию флейты Сякухати [3, с. 98]. Создавая дополнительный шум посредством высвобождения части струи воздуха из мундштука, можно получить эффект, свойственный национальным японским инструментам.

Следует отметить, что азиатские композиторы находят саксофон очень подходящим инструментом для реализации своих творческих замыслов. Всегда наполненные национальным колоритом произведения композиторов Ф. Танады, Т. Йошиматсу, А. Юямы ярко раскрывают возможности инструмента.

Однако не только в азиатской музыке находится применение саксофону. Французский композитор африканского происхождения Кристиан Лоба создал

целый сборник африканских этюдов, в котором посредством выразительных возможностей саксофона показал музыкальное многообразие Африки. Помимо этюда «Savana» и признанного шедевра под названием «Jungle», в которых имитируются звуки и атмосфера дикой природы, Лоба создал этюд под названием «Balafon», в котором постарался воссоздать звучание одноименного этнического африканского инструмента. Благодаря тонким и четким динамическим указаниям автора, разнообразным техникам «slap» и мультифон, а также особенностям тембра саксофона в динамическом регистре субтон, создается ощущение звучания этого незамысловатого африканского инструмента.

Франция является колыбелью академического саксофона, поэтому не удивительно, что большое количество композиторов из этой страны любят обращаться к инструменту. Одним из таких композиторов является выдающийся саксофонист современности, профессор лионской консерватории Жан-Дени Миша. Активно пополняя репертуар академического саксофона своими произведениями, композитор часто вдохновляется эстетикой традиционных культур, философией разных народов мира. Его произведения по праву считаются очень сложными и требуют от исполнителя специальных навыков владения инструментом. В пьесе-соло для сопрано саксофона Кокоро, Жан-Дени Миша обращается к истокам японской культуры. Само слово Кокоро можно перевести с японского, как «сердце» или «душа». По требованию автора исполнитель должен играть это произведение, сидя на коленях, так, как это принято в Японии. Для создания дополнительного звукового эффекта автор, безусловно владеющий саксофоном, украшает партию инструмента различными техническими и технологическими приемами, полностью погружая слушателя в атмосферу японской музыки.

Другим не менее ярким произведением Ж.-Д. Миша является концерт для альт-саксофона и одиннадцати инструментов под названием «SHAMS».

Композитор выбрал форму произведения, близкую к форме «Камерного концертино» для саксофона и одиннадцати инструментов Жака Ибера, которое плотно вошло в классический фундамент академического репертуара саксофониста. В этот раз Ж.-Д. Миша обратился к музыкальной традиции народов севера Африки. Shams в переводе с арабского – «Солнце», а в Езидизме означает – светоносный ангел [4]. Музыка наполнена восточными гармониями, острый ритмический рисунок создает дополнительное эмоциональное напряжение. Партия саксофониста ярка и выразительна, композитор использовал весь диапазон технических возможностей инструмента. Особенно интересны восходящие пассажи по четверть тонам, которые дополняются репетицией каждой проходящей ноты пассажа, что в высоком темпе создает дополнительную стилистическую и имитационную краску, дополняющую этнический характер музыки.

Одним из самых новых произведений для саксофона, имеющих этнические корни, стало произведение композитора Жан Чарльза Ричарда “Bab Boujloud”, написанное специально для международного конкурса в Андорре. Яркая восточная музыка, берущая свои корни в Марокко, содержит в себе и выразительную кантилену, и острые ритмы со сложным метроритмическим делением, с постоянно меняющимся размером, и виртуозные пассажи, выходящие за пределы стандартного рабочего диапазона саксофониста. Композитор сразу ставит перед исполнителем сложную техническую задачу: первые несколько строчек произведения написаны в каденциозной манере двухголосья. Автор предлагает в динамическом регистре субтон держать бас на саксофоне, а голосом пропевать мелодию. Этот прием звукоизвлечения является необычным и требует определенных технических и технологических навыков. В конце произведения автор предлагает исполнителю сочинить собственный вариант каденции, обозначая ее примерную длительность – около 30 секунд. Произведение является новым, но можно предположить, что оно обязательно

станет одним из самых часто исполняемых виртуозных миниатюр, как на конкурсах, так и на концертах.

Важно отметить, что не только зарубежные композиторы, обращаясь к саксофону, использовали этнические музыкальные традиции. Среди отечественных композиторов выделяется И. Оленчик, который совместно с М. Шапошниковой адаптировал уже написанные для кларнета соло каприсы в сборник для саксофона и фортепиано. Среди них к национальной музыке относятся: Молдавский триптих и Испанские зарисовки. Молодой саксофонист и композитор Аркадий Пикунов тоже использует традиционную народную музыку для создания своих произведений и импровизаций.

Подводя итог, можно сказать, что в ходе естественного исторического цикла этническая музыка стала сокровищницей мировой культуры. Благодаря своему разнообразию, выразительности, накопленным особенностям той культуры, к которой она относится, уникальности, национальная этническая музыка является примером вдохновения для многих композиторов, как настоящего, так и прошлого. Композиторы стали часто обращать внимание для реализации своих идей на саксофон, потому что именно этот инструмент благодаря своим богатым техническим, тембровым и имитационным возможностям может удовлетворить самые смелые требования авторов.

Список используемой литературы:

1. *Bunte J.* A player's guide to the music of Ryo Noda: Performace preparation of «Improvisation I» and «MAI». PhD ... diss. – University of Cincinnatti, 2010. – 50 p.

2. *Christensen M.* A historical approach to interpreting select saxophone works by Ro Nada. PhD ... diss. – Texas Teach University, 2015. – 98 p.

3. *Дебюсси К.* Избранные письма / Сост., перев., вступ. ст, коммент.
А. Розанов, ред. Г.А. Соловьева. – Л., Музыка, 1986. – 315 с.

4. Шамс [Электронный ресурс] // Википедия: Свободная энциклопедия.
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамс> (дата обращения 15.09.2020).