

Искусствоведение

УДК 785.1

В.А. Метлушко

О.Д. Ольховская

Метлушко Владимир Александрович, кандидат искусствоведения, доцент, 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

Ольховская Оксана Джониевна, ассистент-стажер 2 курса направления подготовки 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства» факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: olhovskaia2019@gmail.com

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ «MISTERIOSO» ДЛЯ АНСАМБЛЯ УДАРНЫХ С. ГУБАЙДУЛИНОЙ

Статья посвящена драматургическим принципам композиции «Misterioso» С. Губайдулиной. Указывается на противопоставление литавр звенящим ударным инструментам, эпизоды которых чередуются в форме диалога. Взаимодействие инструментов имеет направленность от показа отдельных тембров к их наложению. Начинаясь с затаенного звучания литавр, музыкальная ткань произведения обогащается различными тембрами, достигает кульминации, однако в коде возвращается к исходному тембру.

Ключевые слова: С. Губайдулина, «Misterioso», ансамбль ударных инструментов, тембр, драматургия.

V.A. Metlushko

O.D. Olkhovskaya

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

Olkhovskaya Oksana Dzhonievna, 2nd year trainee assistant of training direction 53.09.01 «The Art of Musical Instrumental Performance» of «Conservatory» faculty of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: olhovskaia2019@gmail.com

DRAMATURGICAL FEATURES OF THE COMPOSITION

«MISTERIOSO» FOR PERCUSSION ENSEMBLE BY S. GUBAIDULINA

The article is devoted to the dramatic principles of the composition «Misterioso» by S. Gubaidulina. The contrast between timpani and ringing percussion instruments, the episodes of which alternate in the form of dialogue, is pointed out. The interaction of instruments is directed from the display of individual timbres to their overlay. Beginning with the hidden timbre of the timpani, the musical fabric of the work is enriched with various timbres, reaches a climax, but returns to the original timbre in the coda.

Key words: S. Gubaidulina, «Misterioso», ensemble of percussion instruments, timbre, dramaturgy.

Среди творческих интересов С. Губайдулиной значатся произведения для ансамбля ударных инструментов, появление которых во многом было

связано с общением с М. Пекарским и В. Штейманом. Именно в результате такого творческого взаимодействия в 1977 году была написана композиция «*Misterioso*». Обращение к одночастной структуре и индивидуальному ансамблевому составу ударных инструментов было типично для отечественной музыки последней трети XX столетия.

Драматургический замысел композиции «*Misterioso*» заключается в противопоставлении литавр или заменяющих их малых барабанов звенящим (металлическим) ударным инструментам, группу которых составляют вибрафоны, маримбы, колокольчики, колокола, гонг, тарелки, там-там. Литавры исполняют эпизоды, связанные с изложением и развитием темы-ритурнеля, а звенящим ударным поручаются сольные интермедии. В роли инструментов-солистов при этом выступают различные инструменты, в чем проявляются аналогии с чертами барочного жанра *concerto grosso*. Музыковед Б. Мукосей, совершенно точно подмечает, что «противопоставление остается в рамках концертирующей игры, внутригруппового согласия музыкантов, приоткрывающих зашифрованную в их тембрах тайну бытия» [1, с. 5]. Для создания наиболее оптимального акустического звукового результата С. Губайдулина указывает на необходимость определенного расположения инструментов и исполнителей на сцене.

В рамках сложной трехчастной формы с кодой взаимодействие двух групп инструментов определяется диалогом по типу «вопрос-ответ», который повторяется шесть раз, составляя шесть разделов. Каждый раздел начинается с темы у литавр и завершается интермедиями у звенящих ударных инструментов.

Тема-ритурнель распределена между четырьмя литаврами: в динамике *pianissimo* мелодия от ноты *e* малой октавы спускается вниз от первого к четвертому исполнителю, каждому из которых поручается от одного до нескольких звуков. Одноголосная семитактовая тема складывается в двенадцатитоновую серию, которую составляют звуки *e-es-a-as-g-ges-f-d-des-*

c-b-h. Основными интонациями выступают малые секунды, тритоны, сексты, квинты. Развитие темы основано на повторении сегментов серии, в результате чего меняется ее протяженность и порядок звуков, а также включает ритмическое варьирование. Таинственный тембр литавр в конце первого раздела обогащается за счет мистического звучания там-тама, однократных ударов тарелок и гонга. Во втором разделе развитие темы-ритурнеля происходит главным образом за счет повторения сегмента из восьмых длительностей, который охватывает все четыре партии литавр.

В интермедиях в роли солистов выступают разные инструменты. В первом разделе соло представлено сначала у вибрана, а затем у колокольчиков. Оно опирается на полутоновые сдвиги аккордов, в чем усматривается связь с темой-ритурнелем. Однако благодаря регистровым сопоставлениям хроматические сдвиги нивелируются. К холодноватому тембру вибрана добавляются все остальные звенящие ударные.

В интермедии второго раздела соло также поручается вибрану, но на этот раз оно представлено одноголосной мелодией. Сначала вибран играет вне ритма, а затем переходит в зону свободной алеаторики. Сопровождение поручается там-таму, второму вибрану (мелодия с полутоновыми интонациями). Завершение раздела связано с контролируемой алеаторикой, которая охватывает все три партии.

Средний раздел композиции «*Misterioso*» обозначен тембровыми изменениями, сменой темпа на более быстрый и новым тематизмом. Литавры заменяются малыми барабанами: часть начинается с тембрового пласта у малых барабанов, основанного на точной ритмической организации (размер $\frac{3}{4}$, ритм восьмых и шестнадцатых), на ритмическом унисоне. В средней части композиции также использовался тембр маримбы. Соло маримбы строится из коротких фраз, состоящих из хроматических интонаций. Оно контрастирует с партиями малых барабанов за счет ненормативного деления длительностей – триолей и квинтолей, а также наличия ярких динамических волн.

Вариантом интермедии в средней части «*Misterioso*» становится трио маримб. Общая фактура основана на имитационном вступлении голосов с шагом в две четверти от ноты *e* третьей октавы. Сама мелодия включает ходы на малую секунду и чистую квинту, однако в возникающем сонорном звучании эти интонации становятся неразличимыми на слух.

Реприза вмещает четвертый и пятый разделы формы. Вариантное изменение темы-ритурнеля у литавр проявляется введением приема глиссандо между двумя нотами, который сопровождается *crescendo*. В четвертом разделе вступление литавр поочередное, но на этот раз связано с восходящим движением от низкого регистра, а в пятом разделе литавры играют сразу вместе.

Интермедия четвертого раздела начинается с мелодии, которая была поручена колокольчикам в начале композиции. Теперь мелодия звучит у четырех вибратонов, а затем у колокольчиков. Данные тембры сменяет трио маримб, партии которых основаны на алеаторике с указанием времени игры на инструменте и примерного диапазона, в котором надо импровизировать.

Новый тембр появляется в пятом разделе репризы: соло колоколов звучит у двух исполнителей. Их партии основаны на повторении одного четырехзвучного нисходящего мотива (*b-a-d-cis*). При этом мотивы подвергаются метроритмическому варьированию, что приводит к созданию зыбкого звучания. Отдельным тембровым пластом представлено тремоло там-тама. В результате музыкальную ткань составляют три пласта, представленные литаврами, колоколами и там-тамом, которые образуют мощную динамическую волну до *fortissimo*. Кульминация «*Misterioso*» приходится на точку золотого сечения.

После внезапного обрыва звучания показывают свои тембры в динамическом нюансе *pianissimo* другие звенящие ударные: маримба, вибратон, два треугольника, колокольчики, гонг, колокола. Таким образом, в репризе задействованы в совместном звучании все звенящие, которые уже были представлены ранее, а также добавляется новый тембр треугольников,

что сообщает разделу итоговое значение. Такой широкий набор звенящих (металлических) ударных инструментов обусловлен идейно-семантической направленностью произведения «*Misterioso*». Как указывает А. Саржант, в определенных условиях данные инструменты приобретают «мистическую ауру» [2, с. 265]. В таком значении во многом раскрывается «мистический» колорит композиции С. Губайдулиной, заложенный в названии.

Отдельные звуки у литавр, исполняемые с приемом тремоло и глиссандо, направлены на создание в коде тихой, затаенной образности. В музыкальную ткань также включаются отдельные удары там-тама, аккорды вибратона, звуки маримбы в очень высоком регистре.

Таким образом, драматургия композиции «*Misterioso*» связана с постепенным развитием тембровых образов – мрачных, мерцающих, затаенных, светлых, хрустальных. Взаимодействие литавр и звенящих ударных инструментов имеет направленность от показа отдельных тембров к их наложению. Начинаясь с затаенного тембра литавр, музыкальная ткань произведения обогащается различными тембрами, достигает кульминации в своем «мистическом» звучании, однако в коде возвращается к тембру литавр, и звучание постепенно растворяется.

Список используемой литературы:

1. *Мукосей, Б.* София Губайдулина // София Губайдулина. Коллекция. Буклет к CD-диску. Звукозаписывающая студия «Мелодия». – 11 с.
2. *Саржант, А.В.* Роль ударных инструментов в оркестровых произведениях Г. Дмитриева / А.В. Саржант // Манускрипт. – 2020. – Том 13. – Выпуск 12. – С. 262-266.