

ТЕМБРОВОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА САКСОФОНЕ

Сунь Юйчао

бакалавриат, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, РФ, г. Санкт-Петербург

GENRE SPECIFICS IN TEACHING THE TECHNIQUE OF PERFORMING SKILLS ON THE SAXOPHONE

Sun Yu Chao

Undergraduate, Russian State Pedagogical University A.I. Herzen, Russia, Saint-Petersburg

Аннотация. В статье обсуждается влияние традиций различных музыкальных эпох на современное творчество композиторов в жанре миниатюр для саксофона. Автор отмечает, что тембровое экспериментирование, характерное для романтизма уходит корнями в барочную эпоху, где инструменты различных групп обладали схожими возможностями. Эти процессы, в том числе использование разных инструментов как солистов или замену друг друга в оркестровых партиях, находят отражение в современной музыке для саксофона. В статье подчеркивается вариативность в выборе духовых инструментов в миниатюрах для саксофона, где использование разных типов саксофонов способствует разнообразию звучания. Аналогично тенденциям барокко, где инструменты одной группы могли заменять друг друга, современные композиторы создают нестандартные сочетания инструментов. Статья рассматривает влияние эстетических тенденций барокко и классицизма на современное звучание миниатюр для саксофона. Примеры использования органа или создания аналогий с ансамблевыми составами классических эпох подчеркивают гибкость и свежий взгляд современных композиторов на традиции прошлого.

Abstract. The article discusses the influence of the traditions of various musical eras on the modern work of composers in the genre of miniatures for saxophone. The author notes that the timbre experimentation characteristic of Romanticism has its roots in the Baroque era, where instruments of various groups had similar capabilities. These processes, including the use of different instruments as soloists or replacing each other in orchestral parts, are reflected in modern saxophone music. The article highlights the variability in the choice of wind instruments in miniatures for the saxophone, where the use of different types of saxophones contributes to the diversity of sound. Similar to the Baroque trends, where instruments of the same group could replace each other, modern composers create non-standard combinations of instruments. The article examines the influence of the aesthetic trends of Baroque and classicism on the modern sound of miniatures for saxophone. Examples of using the organ or creating analogies with ensemble compositions of classical eras emphasize the flexibility and fresh look of modern composers at the traditions of the past.

Ключевые слова: саксофон, репертуар, история, современность, тембр, экспериментирование.

Keywords: saxophone, repertoire, history, modernity, timbre, experimentation.

Тембровое экспериментирование, распространенное в эпоху романтизма, нельзя связывать исключительно с этой эпохой в жанре миниатюры для саксофона. Эта традиция начала развиваться в духовом исполнительском искусстве значительно раньше. В современном творчестве композиторов тембровые эксперименты получили новое преломление из-за различных стиливых предпосылок.

Проявление барочных тенденций в современной музыке выражается, в частности, в использовании различных инструментов. Многие современные авторы обращаются к барочной традиции в выборе инструментов по новым семантическим возможностям. Эпоха барокко породила рост исполнительского искусства с духовыми инструментами, приравнивая их возможности к струнным. В миниатюре для саксофона эти процессы не всегда наблюдаются, но встречаются достаточно часто. Примеры включают сольные и оркестровые произведения, где духовые и струнные инструменты солируют или заменяют друг друга [1, с. 54].

Вариативность также проявляется в выборе разных групп духовых инструментов, начиная со времен барокко и встречаясь в миниатюрах для саксофона. Примерами служат разные композиции для саксофона и фортепиано или других инструментов. Традиция владения разными тесситурными разновидностями инструментов одного семейства, характерная для эпохи барокко, также имеет свое отражение в современной музыке для саксофона. В современных композициях используются несколько саксофонов разных типов для создания разнообразия звучания. В эпоху барокко традиция выбора инструментов в ансамбле была гибкой и позволяла заменять один инструмент другим. Например, вместо духового инструмента в ансамбле можно было использовать инструмент другой группы или струнный инструмент. Эта тенденция происходит от барочной эпохи. В то время отсутствовали строгие правила для состава ансамбля, и каждый музыкант мог заменять другого. Это приводило к неожиданным сочетаниям инструментов. В современной музыке продолжают подобные тенденции, примером которых могут служить композиции для различных инструментов [2, с. 41].

В эпоху барокко также формировались ансамбли из однородных инструментов разных тесситурных групп. Эта традиция продолжается и в современных композициях для сочинений на смешанные ансамбли. Но также существуют произведения, написанные для однородных ансамблей из инструментов одной группы. Примеры современных композиций, отражающих эти тенденции, включают в себя разнообразные произведения для саксофонов в квартетах и квинтетах, а также для смешанных или однородных ансамблей саксофонов.

Эстетические тенденции эпохи барокко, такие как сочетание реальности и аллюзии, находят свое отражение в современных композициях через стиливые «намёки», отсылающие к историческим кодам. Один из символов барокко – орган, используется в современных произведениях для саксофона, например, в «Преисподней» для саксофона и органа Г. Бранта.

Традиции классицизма также проявляются в миниатюрах для смешанных ансамблей, например, в использовании составов типичных для классицизма (струнное трио, квартет, квинтет), но с заменой одного из струнных инструментов на саксофон. В некоторых произведениях для саксофона можно обнаружить аналогии с классическими ансамблевыми составами. Например, в миниатюрах для саксофонов и фортепиано авторы используют ансамблевые составы типичные для классического трио (скрипка, альт, фортепиано), где саксофон заменяет струнный инструмент. Например, в произведениях для скрипки, саксофона-альта и фортепиано или для саксофона-сопрано, скрипки и фортепиано.

В современных композициях для саксофона продолжают традиции классического струнного трио, где саксофон заменяет струнный инструмент. В качестве примера выступает произведение «Летняя музыка» для саксофона-альта, скрипки и виолончели. Есть также произведения, где все струнные инструменты заменены на саксофоны, например, «Концертный дуэт» для саксофонов и фортепиано или «Селекции I» для саксофонов и

фортепиано. В современных произведениях продолжают проявляться эксперименты с тембрами инструментов, наследуемые из классицизма и барокко: например, в композиции «Дафна» для саксофона-альта, виолончели и органа, где саксофон заменяет скрипку, а орган – фортепиано.

В музыке для саксофона эпохи романтизма уже наблюдается расширение тембровой палитры за счет использования всех разновидностей саксофона, как в произведениях «Соло» Ж. Демерссмана и «Концертные соло» Ж.-Б. Синжеле. Современные композиторы также экспериментируют с тембрами, создавая композиции для всех разновидностей саксофонов, например, в «Четырех картинах Нью-Йорка» Р. Молинели или «Зарисовках» для четырех саксофонов и симфонического оркестра Б. Джолас [3, с. 64].

В миниатюрах для квартета саксофонов не так распространено тембровое экспериментирование. Один из редких случаев – «Аларик I или II» для квартета саксофонов Г. Брайерса, где используются два саксофона-сопрано, саксофон-альт и саксофон-баритон. В современных произведениях для саксофона художники используют различные разновидности инструментов, аналогично романтическим композициям. В качестве примера выступают пьесы для квартета саксофонов Г. Бумке, где используются саксофоны-альт, тенор, баритон и бас.

В некоторых композициях для больших ансамблей включают квинтет саксофонов, содержащий разные разновидности саксофонов, например, в «Серенаде» Дж. Холбрука. Также в миниатюрах для саксофона экспериментируют с сопровождением оркестра, заменяя фортепиано на оркестр. Это явление характерно для романтической музыки, и в современных произведениях для саксофона это часто используется, например, в «Эскападах» для саксофона-альта с оркестром Дж. Уильямса.

Эксперименты с сопровождением саксофона другими инструментами, такими как арфа или виолончель, также являются оригинальным подходом в современной музыке для саксофона. В различных композициях для саксофона используются разные составы ансамблей, например, «Мечты» для саксофона-альта и струнного квартета У. Баркера, «Интрада» для саксофона-альта и духового квинтета Б. Хайдена, и «Alentours» для саксофона-альта и духового ансамбля А. Соге. Саксофон часто сочетается с оркестром, как в «Достоевский: Бесы» для саксофона-альта и камерного оркестра Б. Шеффера, и в «Музыке для лифта» для саксофона-альта и духового оркестра Д. Кэнфилда.

В новых композициях для саксофона привлекаются новые тембры инструментов, например, вибратона или перкуссии. Это проявляется в «Фернандина» для саксофона-альта и вибратона П. Гана и «Des aufsdwung ist da» для тенор-саксофона и перкуссии К. Стоика. В миниатюрах для саксофона также присутствует экспериментирование, например, в «Саксофоне» для саксофона-сопрано и бонгов К. Штокхаузена или в «Пикколо» для саксофона и колокольчиков [4, с. 72].

Кроме того, существуют произведения, где квартет саксофонов соединяется с оркестром, живо демонстрируя тембровые и выразительные возможности инструмента в различных ансамблях. Различные композиторы экспериментируют со звуками, сочетая квартет саксофонов с ансамблем ударных инструментов, что можно услышать в произведении «В ожидании» С. Губайдулиной.

В саксофонных миниатюрах часто сочетаются различные инструменты, например, в «Саксофонии» Дж. Джасинто для квартета саксофонов, перкуссии и фортепиано. Некоторые композиторы сочетают звучание квартета саксофонов с человеческим голосом, например, в произведении «To Brooklyn Bridge» Т. Кериса для 24 голосов, квартета саксофонов и смешанного ансамбля.

Экспериментирование с тембрами инструментов становится важной частью композиций, где меняется фактура музыки, чтобы выделить тембры солирующих инструментов. Например, в «Хорале с вариациями» В. Д.'Энди саксофон-альт замечательно сочетается с оркестром, подчеркивая выразительность инструмента в контексте симфонического звучания. Некоторые произведения также отражают влияние джазовой музыки, где фортепиано имитирует

звучание джазового ансамбля, например, в «Концертной миниатюре» А. Эшпая и «Импровизации» У. Найссоо, а также в «Концертной пьесе в джазовом стиле» П. Бонно.

Использование фортепиано в миниатюрах для саксофона с джазовым влиянием включает в себя токкатно-ударные элементы игры, такие как токкатные построения и использование квартаккордов и блокаккордов. Композитор Э. Боцца в своих произведениях «Экспромт и танец» и «Ноктюрн-танец», используют это токкатно-ударное звучание для фортепиано [5, с. 216].

Использование джазовых элементов в музыке для саксофона включает такие приемы, как глиссандо, сверхвысокие регистры и другие особенности джазового исполнительства. Это можно услышать, например, в произведениях «Пьеса в джазовом стиле» П. Бонно и «Четырех картинах Нью-Йорка» Р. Молинели. Джазовые влияния также приводят к изменению тембра сопровождающего состава, что отражается в сочинениях для саксофона с джазовыми оркестрами или биг-бендами, например, в «Диалогах» П. Блатни и «Прерванном молчании» Н. Юхновской.

Джазовые влияния также отражаются в создании миниатюр для смешанных ансамблей, где тембр саксофона сочетается с электронными инструментами. Например, композитор К. Штокхаузен в своих произведениях «Танец левого глаза» и «Похищение людей» использует электронные и компьютерные звуки для расширения тембровых возможностей и создания новых звучаний.

Список литературы:

1. Бельтюков А.О. Стилевой генезис массовой музыкальной культуры XX века : на примере США и Великобритании : диссертация ... кандидата культурологии : 24.00.01. Екатеринбург, 2016. 192 с.
2. Кириллов, С.В. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2010. 166 с.
3. Морозова Е.А. Формирование терминологии джаза : экстралингвистический и лингвистический аспекты : на материале американских и британских газет первой половины XX в. : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19. Пермь, 2022. 167 с.
4. Овчаров И.В. Импровизация в музыке: сущность, структура, методы формирования и профессионального совершенствования в процессе музыкальных занятий : на материале учебной работы в классах эстрадно-джазового искусства : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.08. Белгород, 2011. 150 с.
5. Понькина, А. М. Авангардные тенденции в миниатюре для саксофона соло // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». 2019. № 1. С. 214-219