

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ СОЛЬНОМ РЕПЕРТУАРЕ САКСОФОНА

© 2011 М.А.Беговатова

Казанская государственная консерватория (академия) им. Н.Г.Жиганова

Статья поступила в редакцию 10.10.2011

Статья посвящена проблеме, связанной с техникой воспроизведения специфических приемов игры на саксофоне. В качестве примеров использования этих приемов в современном репертуаре саксофона автором приводится краткий исполнительский анализ «Импровизации» №1 Р.Нода и «Сонаты» С.Павленко. Материал статьи позволит сориентировать исполнителей на необходимость проведения более целостной научной разработки данной темы в целях дальнейшего совершенствования исполнительского мастерства.

Ключевые слова: исполнительский процесс, исполнительская техника; специфические приемы игры на саксофоне; современный сольный репертуар.

Во второй половине XX века в музыке для духовых инструментов наметилась заметная тенденция к обновлению музыкального языка, связанная с появлением новых специфических приемов игры и особых игровых эффектов. Наибольший всплеск этого явления пришёлся на 70 – 90-е годы. Широким диапазоном использования новых приёмов обладают в силу своей акустики, специфики звукообразования и звукоизвлечения деревянные духовые инструменты. Неслучайно в обиходе исполнителей на этих инструментах появились термины, обозначающие те или иные, отличающиеся от традиционных игровых способов, приёмы звукоизвлечения, как, например: губная осцилляция, сморцандо, языковое пиццикато, микротоновая альтерация, бифония, различные шумовые и ударные эффекты, игра на инструменте без мундштука и т.п.¹ Эти так называемые нетрадиционные приёмы игры получили свою «привязку» к нотному тексту и, как следствие этого, свою усложнённую технику выполнения, требующую большей гибкости и подвижности игрового аппарата, высокого уровня двигательной моторики, слуховой ориентировки и эмоциональной реакции исполнителя².

Введение новых исполнительских приемов в игровую практику значительно обогатило sonorно-тембровую и интонационно-выразительную палитру деревянных духовых инструментов, в том числе и саксофона. Возникновение этого уникального художественного феномена, с одной стороны, придало музыкантам огромный творческий стимул и наметило новые перспективы в достижении техники «высшего пилотажа». С другой стороны – это индивидуализировало исполнительскую технику, усложнило критерии оценочной эстетики, слуховое восприятие и, что очень важно, способствовало возрастанию требований к музыкальному интеллекту исполнителя. В целом же, комплекс нетрадиционных приёмов игры радикально изменил как традиционный механизм звукоизвлечения и художественного интонирования, так и музыкальное мышление исполнителей.

Закономерным результатом внедрения инновационных техник в игровую практику стало качественное обновление саксофонного репертуара, что в основном коснулось сольной и ансамблевой музыки. Можно назвать такие, например, яркие и уже хорошо известные сочинения, как «Импровизация» Р.Нода, «Соната» и «Две пьесы» Э.Денисова, «Пушистая птица» Т.Йошимитцу, «Секвенция» Л.Берио, «Вечерняя песня» Д.Смирнова, «Реминисценции» Ж.Вилдберга, «Basso ostinato» Р.Щедрина, «Моноторус» К.Леннера, «Секвенция XI» Л.Берио, «В поисках пути» И. Тараненко, «Соло саксофона» Т.Антонио и другие³.

В своём большинстве, произведения с данной эстетической и технологической направленностью создаются в тесном сотрудничестве ком-

⁰Беговатова Мария Андреевна, аспирант кафедры теории и истории исполнительства, преподаватель Казанского музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева. E-mail: begovatova.maria@yandex.ru

¹ Беговатова М.А. Современные техники игры на саксофоне // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность. — Казань: 2009. — С. 231 — 237.

² Иванов В.Д. Выражение эмоциональной отзывчивости на sonorно-акустические эффекты в исполнительстве на деревянных духовых инструментах // Эмоциональный компонент содержания эстетического образования (мат. межд. науч.-практ. конференции). — Тула: 2006. — С. 330 — 333.

³ Беговатова М.А. Роль современного репертуара в концертно-конкурсной практике // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства. История и современность. — Казань: 2010. — С. 159 — 163.

позитора с исполнителем. Так, по просьбе Ж.-М. Лондейкса, знаменитого французского саксофониста, Э.Денисовым в 1970 году была написана «Соната для саксофона-альта и фортепиано». Причем в первоначальном варианте «Сонаты» в нотном тексте отсутствовала микроновая альтерация, которую композитор ввел, как равно и гармонические тона, по рекомендации её первого исполнителя – Ж.-М.Лондейкса⁴.

Специально для известного квартета «ХА-SAX» были созданы такие произведения, как «Crosswind» Дж. Анегриса, «Quiebros» А.Калеваро, «Hyperbaton» А.Буэсса, «Ximix» Ф.Россэ и др. «Заказ» может быть связан с конкурсом. Так, в обязательную программу международного конкурса саксофонистов им. А.Сакса, проходящего в Бельгии, постоянно включаются новые произведения для саксофона, написанные композиторами специально для этого конкурса. Так, например, в конкурсную программу 2006 года вошли «Секвенция» Л.Берио, «Декалькомания» Д.Фишхампа, «Пушистая птица» Т.Йошимитцу. Соответствовать требованиям, предъявляемым таким конкурсом, может только высокопрофессиональный исполнитель, обладающий большой музыкальной эрудицией и свободно владеющий как специфическими, так и нетрадиционными приемами игры на саксофоне (к тому же по условиям конкурса пьесы для разучивания даются за месяц до выступления, что является весьма коротким сроком).

Для того чтобы глубже проникнуть в суть этого художественного явления, обратимся к одним из ярких образцов функционирования нетрадиционных приемов в современной композиции: «Импровизации» №1 Р.Нода и «Сонате» С.Павленко. Рио Нода – выдающийся японский саксофонист, педагог и композитор, заметно обогативший сольный репертуар саксофона произведениями новой интонационно-выразительной, сонорно-акустической и ритмической конструктивности. В его сочинениях прослеживается влияние восточной и западной музыкальной культуры. В большинстве сочинений композитор отдает предпочтение солирующему саксофону (часто в синтезе с электронными инструментами), партия которого изобилует специфическими приемами. Наиболее исполняемые сегодня произведения Р.Нода – это цикл пьес для саксофона – соло «Импровизации» (№1, 1972), (№2, 1973), (№3, 1974), «Скетч для квартета саксофонов» (1973), «Симфоническая рапсодия» (1974), «Мей»

(1975), «Хана» (1980), «Секстет» (1980), «Пульс» (1982), «Фоникс» (1983). «Импровизация №1» (1972) для саксофона-альта соло. Пьеса написана в подражание традиционной японской музыке для флейты «сякухачи». Автор воспроизводит некоторые характерные ее черты: мелодическая линия складывается из небольших фраз, отделяемых паузами, присутствует микроновое интонирование, используемое в условиях нетемперированного строя японской флейты и др. С другой стороны, оформление пьесы тематической аркой (в конце сочинения возвращается тематический материал, открывающий пьесу), наличие динамической кульминации в точке золотого сечения свидетельствуют о влиянии европейской традиции. Временная организация музыкального материала пьесы довольно нестандартна: в произведении Нода отказался от метроритмических штампов, характерных для академической музыки, отсутствует размер, разделение на такты. Автор оговаривает примерный хронометраж звучания пьесы – 4 минуты, в рамках которого исполнителю предоставляется большая агогическая свобода в передаче ритма. В «Импровизации» использован целый спектр нетрадиционных приемов, таких как: вибрато, нетрадиционная альтерация, флаттер, портаменто, тембровые трели. В начальной фразе автор обращается к достаточно традиционному, на первый взгляд, приему – вибрато, но в данном случае оно использовано не как второстепенное средство фонического уровня для деформации тембра, а скорее как основное средство синтаксического, музыкально-речевого уровня: с вибрато связан момент развития в музыкальной фразе. Во второй фразе, замыкающей экспозиционное построение, используется микроновое интонирование: понижение на s тона, повышение на j тона. Особая разновидность четвертьтонового интонирования заключается в коротком «глиссандировании» вверх и вниз от основного тона, что придает звучанию эффектный колорит.

В момент подготовки импровизации вводится прием – портаменто, относящийся к разновидности глиссандо. Характерной особенностью портаменто является применение плавного, «скользящего» перехода, как бы перетеканием от одного звука к другому. Особое место в пьесе занимает небольшой участок линейной импровизации, где частичная фиксация нотного текста предусматривает лишь общую траекторию движения.

⁴ Шульгин Д.И. Признание Эдисона Денисова. – М.: 1998. – С.209.

Рис. 1. Импровизация №1 для саксофона-альта
соло

Рис. 2. Импровизация №1 для саксофона-альта
соло

Рис. 3. Импровизация №1 для саксофона-альта
соло

Рис. 4. Импровизация №1 для саксофона-альта
соло

Рис. 5. Соната для саксофона-альта
и фортепиано

Рис. 6. Соната для саксофона-альта
и фортепиано

Рис. 7. Соната для саксофона-альта и фортепиано

Рис. 8. Соната для саксофона-альта и
фортепиано

Дальнейшее развитие звукового образа зависит от музыкального вкуса саксофониста, его художественной эрудиции. Тем самым Нода предоставляет исполнителю, как виртуозу и интерпретатору, большую свободу⁵.

«Соната для саксофона – альты» и фортепиано (1975) С.Павленко. Сергей Васильевич Павленко – представитель российской композиторской школы, создавший целый ряд сочинений для саксофона, в которых композитор искусно оперирует различными видами нетрадиционных приемов, экспериментирует с новыми звучностями. Ряд сочинений написан Павленко по заказу Международного ансамбля саксофонов Жан-Мари Лондейкса, им также написаны «Концерт №2 для сопрано – саксофона» (1994), «Интермеццо для альты – саксофона, арфы и перкуссии» (1985), «Пастораль для квинтета саксофонов» (1988), «Эквилибриум» для квартета саксофонов (2006) и др.

Сочинение представляет собой сонатный цикл, части которого идут без перерыва. Открывается цикл медленным вступлением (*Lento espressivo*). Следующие три части можно уподобить частям сонатного цикла: сонатное аллегро (*Allegretto*), медленная часть (*Lento expres-*

sive), финал (*Allegro, Tempo giusto*). К особенностям трактовки цикла следует отнести заключение всей композиции медленной частью (*Tempo I, Lento*). Специфика музыкально-стилистического языка сонаты – в концентрации определенных сонорно-акустических эффектов в отдельных частях цикла. Вступительный раздел задуман как соло саксофона в форме монолога. Особую характерность мелодии придают краткие интонационные обороты, заключенные, как правило, в узкий объем полутона. Включение микротемперации позволяет усилить интонационные тяготения, создавая более напряженное звучание в двузвучных интонациях «вздохах».

Первая часть выдержана в характере токкаты. Ключевой специфический прием, используемый композитором в этой части – глиссандо, причем в нескольких его разновидностях. Один из таких видов глиссандо, от фиксированного звука вниз, придает для привнесения в музыкальную ткань особой пассажной экспрессии.

Вторая часть – лирический центр всей композиции. Введение особого колористического эффекта – фруллато придает мелодии более напряженное, драматическое звучание.

В конце третьей части, в области генеральной кульминации всего цикла композитор вводит звуки, выходящие за пределы рабочего диапазона саксофона. Это так называемый «альтиссимо – регистр»⁶ обладает особой зву-

⁵ Иванов В.Д. Трактовка современных исполнительских приёмов в музыке для деревянных духовых инструментов // Современное музыкальное образование: актуальные вопросы педагогики, методики, практики. – М.: 2002. – С. 30 – 34.

ковой экспрессией и эмоциональным накалом. В контексте данного сочинения регистр несет особый смысловой оттенок, так как позволяет создать органичный подход к кульминации, беря на себя некоторые драматургические функции.

Практика применения новых приемов игры на саксофоне, как особая сторона исполнительской специфики, все ещё не имеет единой технической и интонационно-выразительной концепции. Эта актуальная проблема, существующая сегодня в области игры на деревянных духовых инструментах, в том числе и на саксофоне, требует углублённого теоретического

осмысления. Оказались пока в стороне вопросы изучения саксофонного репертуара, формирования высшего уровня игровой технологии, совершенствования творческих и интерпретационных способностей саксофониста и т.д. Восполнить этот пробел – значит придать импульс дальнейшему прогрессу отечественного искусства игры на саксофоне, и, как следствие этого, способствовать подготовке новой генерации профессиональных саксофонистов – музыкантов XXI века.

⁶ Иванов В. Д. Словарь музыканта-духовика: – М.: 2007. – С. 95.

EXTENDED TECHNIQUES IN A MODERN SOLO REPERTOIRE OF THE SAXOPHONE

© 2011 M.A. Begovatova^o

Kazan State Conservatory (academy) named after N.G. Zhiganov

The article is devoted to the problem associated with the producing extended saxophone techniques. As examples of using of these techniques in the modern repertoire of the saxophone, the author provides a brief performing analysis of the Rio Noda's «Improvisation» № 1 and S. Pavlenko's «Sonata». The material will guide the performers on the need for more integrated scientific development of the topic in order to further improve performance skills.

Keywords: performing process; performing techniques; extended saxophone techniques; modern solo repertoire.

^o Maria Andreevna Begovatova, a post graduate student of the theory and history of performing department; teacher at Kazan Musical College named after I.V. Aukhadeev. E-mail: maria_begovatova@mail.ru