

УДК 78.082.2.

Аспекты взаимодействия исполнителя и композитора в эволюции жанра сонаты для саксофона

Понькина Антонина Михайловна

Кандидат искусствоведения, доцент,
кафедра оркестровых инструментов,

Белгородский государственный институт искусств и культуры,
308033, Российская Федерация, Белгород, ул. Королева, 7;

e-mail: ponkina_2006@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена выявлению аспектов взаимодействия между таким явлением как «исполнительская школа» (охватывающим большой круг исполнительских и педагогических проблем) и композиторским творчеством для саксофона. Обоснование специфики и степени использования технических и выразительных возможностей саксофона в музыкальном исполнительстве XX столетия стало возможным на материале жанра сонаты. В его рамках появилось немало ярких произведений, отражающих не только особенности композиторского мышления, но и основные тенденции исполнительства на саксофоне. В аспекте взаимодействия исполнительской школы и композиторского творчества для саксофона анализируются исторические этапы формирования жанра сонаты, их особенности, процессы жанрово-стилевой модификации и критерии внутрижанровой классификации. Дан обзор типичных для данного инструмента исполнительских возможностей, а также характеристика их исторического развития в эволюционном развитии жанра сонаты для саксофона.

Для цитирования в научных исследованиях

Понькина А.М. Аспекты взаимодействия исполнителя и композитора в эволюции жанра сонаты для саксофона // Культура и цивилизация. 2016. № 1. С. 220-230.

Ключевые слова

Исполнитель, композитор, саксофон, исполнительство на саксофоне, исполнительская школа, композиторское творчество для саксофона, соната для саксофона.

Введение

Историческое развитие исполнительской саксофоновой школы (начиная с периода становления и развития саксофона как инструмента с богатыми техническими и художественными возможностями), всегда было особенно тесно связано с композиторским творчеством [Шапошникова, 1983; Шапошникова, 1985]. Художественная и техническая сложность произведений прежде всего обуславливалась исполнительскими возможностями саксофонистов, то есть была напрямую сопряжена с характерными чертами школы того периода, в который было написано произведение. На каждом этапе эволюции можно отметить активный поиск нового звучания саксофона. Наиболее важными аспектами здесь являлись такие факторы, как неустанное тембральное экспериментирование, постоянный поиск новых технических, выразительных и исполнительских возможностей инструмента [Вискова, 2009; Иванов, 1993; Иванов, 1997]. Все эти процессы, как в зеркале, отразились прежде всего в композиторском творчестве, побудив многих авторов сочинений к смелому раздвижению горизонтов жанров саксофоновой музыки.

Жанр сонаты для саксофона стал своего рода индикатором, который выявил не только художественные и технические возможности саксофона, но и отразил характерные тенденции всего процесса исполнительства на этом инструменте. В рамках сонатного жанра появилось немало ярких произведений, которые стали шедеврами репертуара саксофониста: «Горячая соната» Э. Шульхоффа («Hot sonata», E. Schulhoff), Соната «Пушистая птица» Т. Ёшиматцу («Fuzzy bird sonata», T. Yoshimatsu), Соната для саксофона соло И. Рехина и т. д. Все сонаты для саксофона часто исполняются саксофонистами различных стран мира. Обладая несомненной художественной ценностью, они обнаруживают

смелые творческие поиски и находки композиторов в трактовке технических и выразительных средств саксофона. Однако, несмотря на это, в музыковедении проблема взаимодействия исполнительской школы и композиторского творчества еще не была предметом специального интереса ученых.

Актуальность темы статьи обусловлена востребованностью исследований, направленных на рассмотрение тенденций творчества для саксофона в контексте взаимодействия исполнительской школы и композиторского наследия музыкальной культуры XX столетия, а также отсутствием научных трудов, посвященных классификации саксофоновых сонат. Между тем их систематизация отражает не только динамику исторического развития сонатного жанра, но и самого инструмента.

Кроме того, выбор материала аргументирован огромным интересом к сонатному творчеству со стороны исполнителей. В контексте активных социокультурных процессов, происходящих в сфере музыкального саксофонового исполнительства на протяжении прошлого века, именно концептуальный охват семантики воплощаемых в сонатах художественных образов дал возможность наиболее полно выявить специфику самого инструмента.

Цель статьи – рассмотреть особенности взаимодействия композиторского творчества и исполнительской практики музыкальной культуры XX столетия на материале сонатного жанра для саксофона. Соответственно были поставлены следующие задачи: выявить закономерности взаимодействия исполнительской школы и композиторской практики, а также обосновать феномен жанра сонаты для саксофона как целостного явления во всех аспектах взаимодействия исполнительской школы и композиторского творчества.

Этапы эволюции жанра сонаты

Использование технических и выразительных особенностей инструмента предполагает четкую периодизацию развития жанра сонаты для саксофона, в соответствии с тем или иным социокультурным контекстом. Здесь отчетливо прослеживается три периода [Понькина, 2009].

Первый период (30-е – 40-е годы) – этап становления жанра сонаты. Несмотря на то, что в западноевропейской музыкальной культуре этого времени

происходят значительные изменения в области музыкального языка, все сонаты в целом сохраняют нормативные черты классического сонатного цикла. Партия саксофона в данных сонатах недостаточно полно раскрывает характерные возможности инструмента и написана так, как будто предназначена кларнету. Среди подобных произведений – сонаты В. Якоби (V. Jacobi), Э. Кноппа (E. Knorr), П. Крестона (P. Creston), А. Черепнина, М. Сазеленд (M. Sutherland) и других.

Второй период (50-е–60-е годы) отмечен сохранением классико-романтических тенденций. Однако уже намечается отказ от классических принципов драматургии развития, в частности, проявляющихся в нормативах чередования частей и их композиционных схем. Прежде всего, в структуре сонатного цикла намечается нарушение классических пропорций: в структуру сонатных форм внедряются элементы вариационности, существенно расширяется сфера побочной партии, разработка заменяется более или менее развернутым эпизодом, а порой нормативная сонатная форма первой части заменяется на трехчастную или двухчастную. Вместе с тем партия саксофона приобретает большую интонационную выразительность и свободу тематического развития, «вокально-речевую экспрессивность» (М. Крупей) [Крупей, 2003], тем не менее, она не отличается существенной виртуозностью. В этом плане, прежде всего, хотелось бы отметить сонаты Р. Гюнтера (R. Gunter), Л. Делдена (L. Delden), П. Дюбуа (P. Dubois), А. Соге (A. Sauguet).

Третий период (70-е – 90-е годы) наиболее интересен в плане композиторских решений сонат. Происходит четкое разграничение четырех исполнительских ветвей сонатного «древа»: соната для саксофона соло; соната для саксофона и фортепиано; соната для саксофона и какого-либо другого инструмента в сопровождении фортепиано; соната в сопровождении ансамбля (в том числе и джазового) или оркестра [Понькина, 2009]. Усложняется музыкальный язык и композиционные особенности сонат, партия саксофона поражает технической виртуозностью, избытком джазовых и нетрадиционных исполнительских приемов, большой свободой и самостоятельностью, экспрессивностью. Все это наиболее полно отразилось в сочинениях Р. Мишунски (R. Muczynski), Б. Тутхилл (B. Tuthill), Э. Денисова, В. Арчер (V. Archer), Э. Д'Борджо (E. Del Borgo), Ф. Вудза (P. Woods), Ю. Ищенко, Д. Масланки (D. Maslanka), З. Фельда (J. Feld), Т. Ёшиматцу (T. Yoshimatsu), С. Пилютикова, А. Золкина.

Типология сонатного творчества

Предложенная типология сонатного творчества для саксофона сложилась как результат академизации инструмента – с одной стороны, и отражение процессов трансформации историко-стилевых систем композиторского творчества – с другой. Исходя из особенностей социокультурной ситуации, наметились следующие внутрижанровые разновидности сонат для саксофона: неobarочная; неоклассицистическая; неоромантическая; фольклорная; джазовая; авангардная [Понькина, 2009].

В процессе эволюции сонаты для саксофона определились характерные тенденции жанра [Там же]. Первая из них – иножанровые влияния, которые отразились как на композиционном построении сонат, так и на применении оригинальных исполнительских приемов в сольной партии, а также на изменении исполнительского состава для саксофона (в частности, в сопровождении оркестра и джазового ансамбля).

Другим отличительным качеством сонатного жанра в саксофоновом исполнительстве становится программность. В контексте эволюции композиторской практики XX столетия в сочинениях этого жанра заметна тенденция к явной или скрытой программности. Расширяется и сфера комического – от юмора, иронии до сарказма и гротеска (Соната Ю. Ищенко, Соната М. Турьяба). В зрелый период развития жанра лирическая сфера обогащается музыкальной семантикой симптоматичной для второй половины столетия – от медитации до тонких градаций разных психологических состояний (Соната Э. Денисова, Соната С. Пилютикова), что воздействует на музыкальную драматургию цикла, изменяет первичное соотношение частей.

Жанрово-стилевые взаимодействия

В зрелый период развития жанра происходит дальнейшее расширение неостилевых тенденций, на что указывают многие факторы, в том числе стилевые аллюзии и цитаты. Многие композиторы предпочитают стилевой синтез и сочетание в разной пропорции определенных стилевых норм и способов письма.

Большинство произведений для саксофона, благодаря всеобъемлющему арсеналу звучания этого инструмента, отражает характерные особенности «процесса диффузии» (М. Крупей) [Крупей, 2006] двух таких, казалось бы, полярных сфер, как академическая и джазовая музыка. Такое расширение жанрового поля сонаты для саксофона привело к появлению характерных атрибутов этого жанрового синтеза, как наличие значительной по семантическому смыслу каденции. Джазовый стиль и манера игры на саксофоне изначально носят концертно-импровизационный характер [Бутман, 2006; Воронцов, 2007]. В связи с этим она (каденция) здесь выглядит вполне естественно. Вместе с тем, как известно, каденция является одним из наиболее ярких признаков жанра сольного инструментального концерта [Назайкинский, 2003]. Это видоизменяет природу сонатного конфликта и обуславливает новизну семантики каденций, нередко трансформирующейся в своеобразный монолог саксофона.

Особенностью каденций здесь становится отказ от намеренно демонстративного выявления технических и виртуозных возможностей инструмента, акцентирование внимания на его темброво-сонорных и выразительных аспектах. Типичным выражением каденции являются: каденция-пассаж (единичные случаи); каденция-раздел (в функции интермедии, интерлюдии, разработки, постлюдии и т.д.); каденция-часть [Понькина, 2009].

Изменения, произошедшие в музыкальной культуре XX столетия, отразились в сольной партии сонат для саксофона, которая значительно усложняется в ритмическом, метрическом и техническом отношении. В развитии исполнительских средств выразительности саксофона можно отметить несколько направлений. Среди них основными представляются такие направления, как обогащение исполнительской семантики саксофона нетрадиционными исполнительскими приемами, значительно расширяющими привычные представления о выразительных возможностях инструмента, более детальное внимание к его темброво-колористическим возможностям. Само расширение жанрового поля сонаты привело к новой трактовке саксофона и повлекло обновление тембровой сонористики. Наряду с этим, жанровые и иностилевые влияния обусловили включение каденции в сонату для саксофона, а обогащение его технических и выразительных возможностей привело к появлению новых, совершенно нетрадиционных исполнительских приемов,

требующих решительного пересмотра всех действий игрового аппарата саксофониста [Апатский, 2006; Леонов, 2014; Пушечников, 1985].

Заключение

Таким образом, рассмотрев процессы, происходившие в исполнительском и композиторском творчестве для саксофона, мы можем сделать следующие выводы относительно аспектов взаимодействия исполнительской саксофоновой школы и композиторского творчества для саксофона:

– историческое развитие исполнительской саксофоновой школы тесно связано с композиторским творчеством для этого инструмента;

– учитывая процессы, происходящие в исполнительстве на саксофоне (на основе анализа использования технических и выразительных особенностей инструмента) было обосновано три периода развития жанра сонаты для саксофона, различия которых определялись социокультурным контекстом;

– изменения, произошедшие в исполнительстве на саксофоне (в саксофоновой исполнительской школе) на протяжении XX столетия, отразились в сольной партии сонат для саксофона;

– наиболее новаторским в использовании технических и выразительных средств саксофона можно считать третий период развития жанра сонаты для саксофона, в которой партия инструмента значительно усложняется в ритмическом, метрическом, техническом и художественном отношении;

– в развитии исполнительских средств выразительности саксофона можно отметить несколько направлений: обогащение исполнительской семантики саксофона нетрадиционными исполнительскими приемами, обновление темброво-колористических, темброво-сонорных, выразительных и технических возможностей саксофона.

Библиография

1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства. К.: НМАУ имени П. И. Чайковского, 2006. 430 с.

2. Бутман И. Саксофон – инструмент не академический // Музыкальные инструменты. 2006. № 12. С. 10-12.
3. Вискова И. Пути расширения выразительных возможностей деревянных духовых инструментов в музыке второй половины XX века: автореферат дис. ... канд. искусствоведения. М.: МГК имени П. И. Чайковского, 2009. 17 с.
4. Воронцов Ю. Саксофон: и классика, и джаз // Музыкальные инструменты. 2007. № 13. С. 28-29.
5. Иванов В. Основы индивидуальной техники саксофониста. М.: Музыка, 1993. 55 с.
6. Иванов В. Современное искусство игры на саксофоне: проблемы теории, истории и практики исполнительства: автореферат дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1997. 40 с.
7. Иванов В. Саксофон. М.: Музыка, 1990. 62 с.
8. Крупей М. Саксофон в контексті розвитку музичного виконавства // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. К., 2003. Вип. 26. Кн. 9. С. 269-284.
9. Крупей М. Сильові основи формування виконавської майстерності саксофоніста (у контексті музичної творчості XIX – XX століть): дис. ... канд. мистецтвознавства. Одеса, 2006. 236 с.
10. Леонов В. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на духовых инструментах. Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. С. Рахманинова, 2014. 346 с.
11. Назайкинский Е. Стил ь и жанр в музыке. М.: Владос, 2003. 248 с.
12. Понькина А. Саксофон в музыкальной культуре XX века (на материале сонатного творчества зарубежных и украинских композиторов): дис. ... канд. искусствоведения. Харьков, 2009. 257 с.
13. Пушечников И. Искусство игры на гобое: история, теория, методика, педагогика. СПб.: Композитор, 2005. 312 с.
14. Шапошникова М. К проблеме становления отечественной школы игры на саксофоне // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых и ударных инструментах. М.: ГМПИ имени Гнесиных, 1985. Вып. 80. С. 22-38.
15. Шапошникова М. Парад саксофонов // Музыкальная жизнь. 1983. № 3. С. 107-109.

Aspects of the interaction between a performer and a composer in the evolution of the sonata for saxophone as a genre

Antonina M. Pon'kina

PhD in Art, Associate Professor,
Department of orchestral instruments,
Belgorod State Institute of Arts and Culture,
308033, 7 Koroleva st., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: ponkina_2006@mail.ru

Abstract

This article deals with the aspects of the interaction between such a complex and multifaceted phenomenon as a "performance school" and composer's pieces for a saxophone. Performing school is a kind of phenomenon which covers a wide range of performing and pedagogical problems. The sonata for saxophone as a genre has become a kind of indicator that reveals artistic and technical possibilities of the saxophone. Analyzing this genre, it is possible to observe a large number of original works, which reflect all the specific trends describing the music art of the twentieth century. The sonata reflects both the peculiarities of the composer's way of thinking and allows considering main techniques of using artistic and technical capabilities of playing a saxophone in this period. Paying attention to the interaction of performing schools and composing art for saxophone the author of the article analyzes historical stages of sonata formation as a genre, its main features, processes, genre-style modifications and some criteria within classification. The author provides an overview of typical performing features of the saxophone and their characteristics. Moreover, the analysis of these processes makes it possible to consider not only the evolution of the sonata genre, but also to follow historical trends and saxophone performing school.

Keywords

Performer, composer, saxophone, to play a saxophone, performing school, a piece of music for a saxophone, a sonata for saxophone.

For citation

Pon'kina A.M. (2016) *Aspekty vzaimodeistviya ispolnitelya i kompozitora v evolyutsii zhanra sonaty dlya saksofona* [Aspects of the interaction between a performer and a composer in the evolution of the sonata for saxophone as a genre]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 1, pp. 220-230.

References

1. Apatskii V. (2006) *Osnovy teorii i metodiki dukhovogo muzykal'no-ispolnitel'skogo iskusstva* [Basics of theory and methodology of brass music and the performing arts]. Kyiv: Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.
2. Butman I. (2006) Saksofon – instrument ne akademicheskii [Saxophone is not an academic instrument]. *Muzykal'nye instrumenty* [Musical instruments], 12, pp. 10-12.
3. Ivanov V. (1993) *Osnovy individual'noi tekhniki saksofonista* [Basic ways to play a saxophone]. Moscow: Muzyka Publ.
4. Ivanov V. (1990) *Saksofon* [Saxophone]. Moscow: Muzyka Publ.
5. Ivanov V. (1997) *Sovremennoe iskusstvo igry na saksofone: problemy teorii, istorii i praktiki ispolnitel'stva. Dokt. Diss. Abstract* [Modern art of playing the saxophone: theory, history and practice of performing. Doct. Diss. Abstract]. Moscow.
6. Krupei M. (2003) Saksofon v konteksti rozvitku muzichnogo vikonavstva [Saxophone in the context of the development of musical performance]. *Naukovii visnik NMAU im. P. I. Chaikovs'kogo*. [Scientific Bulletin of Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine], 26 (9), pp. 269-284.
7. Krupei M. (2006) *Stil'ovi osnovi formuvannya vikonavs'koï maisternosti saksofonista (u konteksti muzichnoi tvorchosti XIX – XX stolit')*. Dokt. Diss. [Style basis for the formation of mastery saxophonist (in the context of musical creativity in the 19th – 20th centuries). Doct. Diss.]. Odessa.
8. Leonov V. (2014) *Osnovy teorii ispolnitel'stva i metodiki obucheniya igre na dukhovyykh instrumentakh* [Basic theory of performing and teaching methods to play wind instruments]. Rostov-on-Don: Rostov State Rakhmaninov Conservatoire.

9. Nazaikinskii E. (2003) *Stil' i zhanr v muzyke* [The style and genre of music]. Moscow: Vlado Publ.
10. Pon'kina A. (2009) *Saksofon v muzykal'noi kul'ture KhKh veka (na materiale sonatnogo tvorchestva zarubezhnykh i ukrainskikh kompozitorov)*. *Dokt. Dis. Abstract*. [Saxophone in the musical culture of the twentieth century (based on sonata creation of foreign and Ukrainian composers). Doct. Dis. Abstract]. Kharkiv.
11. Pushechnikov I. (2005) *Iskusstvo igry na goboe: istoriya, teoriya, metodika, pedagogika* [The art of playing the oboe: history, theory, methodology, pedagogy]. St. Petersburg: Kompozitor Publ.
12. Shaposhnikova M. (1985) K probleme stanovleniya otechestvennoi shkoly igry na saksofone [To the problem of the formation of Russian school of playing the saxophone]. *Aktual'nye voprosy teorii i praktiki ispolnitel'stva na dukhovykh i udarnykh instrumentakh* [Topical problems of the theory and practice of playing wind and percussion instruments]. Moscow: Gnesins State Musical Pedagogical Institute, 80, pp. 22-38.
13. Shaposhnikova M. (1983) Parad saksofonov [The parade of saxophones]. *Muzykal'naya zhizn'* [Musical life], 3, pp. 107-109.
14. Viskova I. (2009) *Puti rasshireniya vyrazitel'nykh vozmozhnostei derevyannykh dukhovykh instrumentov v muzyke vtoroi poloviny XX veka*. *Dokt. Diss. Abstract* [Ways to expand the expressive possibilities of woodwind instruments in the music of the second half of the twentieth century. Doct. Diss. Abstract]. Moscow: Tchaikovsky Moscow State Conservatory.
15. Vorontsov Yu. (2007) Saksofon: i klasika, i dzhaz [Saxophone: classic and jazz]. *Muzykal'nye instrumenty* [Musical instruments], 13, pp. 28-29.