

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.45.62.043

Обсуждение приемов адаптации и особенностей китайских народных стилизованных произведений для саксофона – на примере пьесы для бамбуковой флейты “You Lan Feng Chun”

Линь Цзявэй

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: waixyou000@163.com

Аннотация

Слияние саксофона и китайской народной музыки – характерный и важный этап интеграции этого инструмента в искусство современного Китая. В данной работе мы сравниваем строение и принципы исполнения на бамбуковой флейте и саксофоне, производим музыкальный анализ оригинальной и адаптированной версии партитуры, а также сравнительное исследование методов адаптации, художественных особенностей и исполнительских характеристик двух версий произведения "You Lan Feng Chun": для саксофона и бамбуковой флейты. Кроме того, предметом исследования будет объяснение методов, использованных при адаптации классического произведения, рассчитанного на исполнение на традиционных инструментах, для саксофона в современном Китае и исследование особенностей саксофона при исполнении народной музыки, отражающее современное развитие данного вида исполнительского искусства в Китае на протяжении более 100 лет с момента его появления в Китае. Бамбуковая флейта и саксофон происходят из разных этнических культур и представляют собой инструменты разных музыкальных стилей, которые мы соединяем посредством произведения, что является не только образцом методов адаптации таких произведений, связанных с развитием культуры саксофона при взаимодействии китайской и западной музыкальных культур, но и еще раз показывает, что синергия современной инструментальной музыки с китайскими этническими стилями является важным этапом и особенностью развития саксофона в современном Китае.

Для цитирования в научных исследованиях

Линь Цзявэй. Обсуждение приемов адаптации и особенностей китайских народных стилизованных произведений для саксофона – на примере пьесы для бамбуковой флейты “You Lan Feng Chun” // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 1A-2A. С. 344-360. DOI: 10.34670/AR.2023.45.62.043

Ключевые слова

Саксофон, Китай, народная музыка, бамбуковая флейта, адаптация, сравнение, саксофонная версия, структура произведения.

Введение

Пьеса “You Lan Feng Chun” («Орхидея весной») была написана в 1979 году композитором Чжао Сонгтингом для бамбуковой флейты - традиционного китайского инструмента.

Тема произведения взята из куньцойской оперы «Эрланг шэн» и основана на особенностях этой разновидности оперы. Мелодия переходит от депрессивной к экспансивной, а основная тема связана с изяществом и ароматом орхидеи. Это последнее произведение в карьере композитора и один из его выдающихся шедевров.

Саксофон был завезен в Китай и постепенно стал популярным инструментом. В последние годы в Китае было создано много прекрасных произведений для саксофона. Примером удачной адаптации является пьеса для саксофона и фортепиано, написанная в 2022 году профессором Цюаньчжоуского Университета Ма Сяони. Произведение основано на виртуозности бамбуковой флейты, и саксофона. В нем сохранены тональность и мелодия оригинала, а исполнение на саксофоне стилизовано под китайский народный стиль.

Сравнение инструментов, используемых в разных версиях пьесы

Бамбуковая флейта (Bamboo flute) – один из традиционных китайских музыкальных инструментов с долгой историей, глубоким культурным наследием и уникальным звучанием. Первая бамбуковая флейта была обнаружена в гробнице Цзэн Хоуи ее примерный возраст составляет 8 000 лет. Долгую историю бамбуковой флейты иллюстрируют также раскопанные в последние годы костяные флейты в городе Юйяо, провинции Чжэцзян: вертикально дующая «сякухати» династии Тан и другие типы обнаруженных флейт [Тан Цзюнь Цяо, 2014]. Все найденные инструменты позволяют увидеть процесс изменения и развития форм в семействе бамбуковых флейт, которое очень разнообразно. К нему относятся множество видов этого инструмента, включая флейту «банг», флейту «квари» и басовую флейту. Все они имеют свое характерное и неповторимое звучание.

Саксофон был изобретен в XIX веке бельгийским мастером инструментов Адольфом Саксом, его конструкция представляла собой сочетание кларнета и офиклеида (прим. – «медный духовой инструмент»). Сегодня наиболее распространенными разновидностями саксофона являются: сопрано-саксофон (B (си-бемоль)), альт-саксофон (Es (ми-бемоль)), тенор-саксофон (B (си-бемоль)) и баритон-саксофон (Es (ми-бемоль)) [Ингхэм, 2007].

Бамбуковая флейта и саксофон – типичные инструменты Китая и Запада

Конструкция и материалы

Бамбуковая флейта и саксофон – оба духовые инструменты, но их конструкции и используемые материалы очень разные. Именно они оказывают решающее влияние на звучание инструментов, несмотря на то что они являются инструментами одного типа [Ли Чон Хва, 2013]. Вот почему важно рассмотреть разницу между звучанием двух инструментов, начиная с используемых материалов.

Традиционная бамбуковая флейта изготавливается из бамбука, и при выборе материала уделяется особенное внимание его характеристикам и качеству [Ван Хэ, 2013]. Современные бамбуковые флейты обычно делятся на три части: головку, корпус и хвост, причем головка

является передней частью, а корпус и хвост – задней. Иногда, чтобы облегчить настройку перед игрой, для соединения передней и задней секций используются два слоя металлических трубок. Именно поэтому бамбуковые флейты в основном изготавливаются из бамбука, а металл является второстепенным.

Саксофон состоит из трех основных частей: раструба, собственно корпуса и «эски» (тонкой трубки, продолжающей собой корпус). Корпус в основном изготавливается из латуни, но иногда в латунь для получения желаемого тона добавляют другие вещества, такие как золото, серебро или никель. Раструб обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но музыканты могут использовать различные материалы и виды раструбов, чтобы они могли соответствовать тембру корпуса, или отличаться от него. Как видно, саксофон сделан из различных материалов, но основная его часть сделана из металла.

Звуковые отверстия и клавиши.

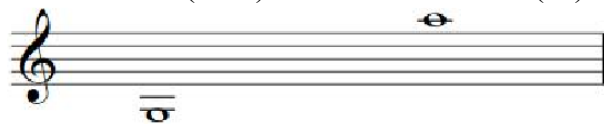
Бамбуковая флейта – это инструмент с открытыми отверстиями, высота тона регулируется путем закрытия отверстий пальцами. Саксофон – инструмент с закрытыми отверстиями. Высота тона регулируется путем перекрытия резонаторного отверстия клавишей. У этих двух инструментов разные устройства звукоизвлечения, но принцип действия один и тот же.

Среди бамбуковых флейт самая популярная – это традиционная флейта с шестью игровыми отверстиями. Но она может иметь до 12 функциональных отверстий, не считая внешнее резонаторное отверстие. А еще амбушюрное отверстие, через которое выдувается воздух в флейту.

Инструменты семейства саксофонов имеют одинаковый набор и количество клавиш, за исключением саксофона-эуфониума, который имеет дополнительную басовую клавишу для расширения диапазона, и по мере совершенствования инструмента некоторые изготовители инструментов также расширяют диапазон саксофона, добавляя дополнительные клавиши. Обычный же саксофон имеет 23 клавиши, и высота тона регулируется этими 23 клавишами.

Звуковой диапазон.

Поскольку и бамбуковая флейта, и саксофон относятся к родственным семействам инструментов, мы сравним только их диапазоны, используемые в тематических произведениях. Партия флейты, используемая в «Орхидее весной», записана в ключе С(до), с рабочим диапазоном от G(соль)малой октавы до А (ля) второй октавы, чуть больше двух октав.

Партия саксофона-сопрано, используемая в саксофонной версии песни «Орхидея весной», записана в ключе для саксофона В, с тональной нотацией и с практическим диапазоном около двух с половиной октав от As (ля бемоль) малой октавы до E (ми) третьей октавы.

Принцип воспроизведения звука.

Согласно описанию принципа звучания бамбуковой флейты Чжан Вэйляном в его исследовании искусства бамбуковой флейты: «Игрок вдует воздушный поток в дыхательное отверстие, затем сталкивается с ним в нижней части внутренней стенки дыхательного отверстия, создавая воздушный вихрь, который продвигается к концу флейты, образуя столб

воздуха, и вибрирует внутри трубки флейты, производя звук» [Чжан Вэй Лян, 2012]. Как видно, принцип работы бамбуковой флейты заключается в том, что входящий поток воздуха разделяется на два отдельных вихря в верхней и нижней части дыхательного отверстия, заставляя воздух внутри инструмента вибрировать и издавать звук. Именно поэтому бамбуковая флейта классифицируется как музыкальный инструмент с амбушюрным отверстием в классе духовых инструментов.

Саксофон основан на том же принципе, что и кларнет, т.е. воздух проходит через зазор между раструбом и эской, заставляя раструб вибрировать благодаря гидродинамическому принципу «более быстрый поток и более слабое давление боковой стенки» [Юй Жэнь Хао, 1997]. Открытие и закрытие раструба, в сочетании с циркуляцией воздуха в инструменте, заставляет воздух внутри трубки меняться по плотности и вибрировать, производя звуковые волны. Таким образом, саксофон – это музыкальный инструмент, в котором поток воздуха заставляет вибрировать раструб, что, в свою очередь, заставляет вибрировать воздух внутри трубки. Поэтому саксофон относится к классу духовых инструментов, как инструмент с внутренней вибрацией.

Сравнение характеристик двух инструментов в данном контексте показывает, что китайская бамбуковая флейта сильно отличается от западного саксофона по материалу, тембру, конструкции и звукообразованию.

Бамбуковая флейта является лабиальным духовым инструментом, так как это инструмент с открытым отверстием, поэтому высота тона может регулироваться дыханием, пальцами и потоком воздуха. Саксофон, с противоположной стороны, в основном является инструментом с двенадцатью ладами, поэтому регулировка высоты тона в основном зависит от движения рта и пальцев, которые сложнее контролировать, чем на бамбуковой флейте, особенно при быстрой игре. Это одна из трудностей, которых следует остерегаться при адаптации произведений.

Если саксофон используется непосредственно для исполнения версии партитуры для бамбуковой флейты, различия между двумя инструментами могут привести к проблемам, таким как различия в технике игры, диапазоне, мелодии и стиле. Однако при переложении пьесы для саксофонной версии, можно не только сохранить часть мелодического колорита, но и адаптировать композицию к особенностям самого саксофона. Поэтому, с точки зрения характеристик инструмента и техники игры, автор взял за основу произведение для бамбуковой флейты “You Lan Feng Chun” и адаптировал его к воспроизведению на саксофоне, путем переложения в китайском стиле, максимально сохранив музыкальные элементы и художественный стиль оригинального произведения.

Музыкальные характеристики оригинального произведения “You Lan Feng Chun” («Орхидея весной»)

Анализируя китайский стиль оригинального произведения и его отдельные художественные элементы и сравнивая их с творческими решениями адаптированного произведения, мы сможем лучше показать выразительные средства и приемы адаптации в переработанном произведении для саксофона.

В оригинальном произведении использован музыкальный стиль традиционной китайской оперы и включены элементы кунъю, с намерением лучше изобразить образ орхидеи через легкий и изящный стиль кунъю. В произведении используется музыкальная структура и правила построения, характерные для китайской народной музыки: рассеянный - медленный -

средний - быстрый- рассеянный.

Оригинал написан в китайском пентатоническом ладу, с основным ключом «юй»(используемый для типовых мелодий в ладу юй), и в нем есть только одна большая смена тональности, от вступления и Adagio(Адажио) к тональности Es dur (bE), а затем к тональности G-dur в переходном разделе после Адажио.

Настроение произведения спокойное, а основное внимание сосредоточено на тихой красоте орхидеи перед наступлением весны.

Оригинальная версия в значительной степени опирается на музыкальный стиль китайской оперы, используя типичный стиль кунцю и элементы мелодии в качестве основной части музыки. Кунцю – это собирательное название песенно-повествовательного искусства, которое широко использовалось в древнем Китае во времена династий Юань и Мин для драматических постановок, а также может интерпретироваться как название стандартной мелодии некоторых традиционных китайских музыкальных произведений. Основными разделами в You Lan Feng Chun являются вступление, медленная часть, тема которой взята из мелодии кунцю Er Lang Shen, и короткая быстрая часть, использующая мелодии кунцю Jie Jie Gao.

Саксофонная версия песни «Орхидея весной»

Переложение аранжировано в виде соло саксофона и фортепианного аккомпанемента - переложение партии оркестрового сопровождения используя партитуру народной музыки, созданную Чжан Вэйляном. В переложении больше внимания уделяется аккомпанементу. При аранжировке в музыкальную ткань аккомпанемента добавлены несколько оригинальных мелодий бамбуковой флейты.

Музыкальное строение: Lento, Allegretto и Cadenza (импровизированные части) были адаптированы, чтобы значительно обогатить настроение музыки, чтобы сохранить мелодию в китайском стиле оригинала и подчеркнуть уникальный тембр и виртуозность саксофона.

Диапазон: Диапазон саксофона отличается от диапазона китайской флейты, поэтому при переложении были внесены изменения, чтобы соответствовать практическому диапазону саксофона.

Структура произведения разработана на основе оригинала, при этом в структуру переложения внесены следующие три основных изменения.

- Добавлен переходный пассаж между вступлением и медленной частью
- Удален переходного пассажа между аллегро и Цветочной импровизацией, имеющийся в оригинальном произведении
- Добавлена средняя часть между Импровизацией и Каденцией

Кроме того, переложение адаптировано к стилю и технике игры на саксофоне, путем изменения тональности некоторых разделов, добавления новых мелодий и витиеватых импровизационных разделов и т.д. В следующем разделе обсуждаются конкретные изменения, имеющие место в переложении для саксофона.

Вступление

Согласно сравнению примеров из партитуры 1 и 2, саксофонная версия вступления адаптирована таким образом, что ритм первого примера оригинальной мелодии удлинён и расширен на два такта, а повторяющиеся ноты в примерах 2, 3 сокращены. Фортепианный аккомпанемент, первоначально основанный на аккордах гармонической вертикали в оркестровом исполнении и вибрато, заменяется тремоло и арпеджиато – примеры 2 и 4.

В 3 примере аккомпанемент настраивается на мелодию, повторяя партию соло, с более слабой интенсивностью. Таким образом, фортепиано используется только в качестве фонового аккомпанемента, подчеркивая мелодию партии саксофона. В примерах 5 и 6 вибрато оригинального аккомпанемента заменяется быстрым пентатоническим арпеджио фортепианного аккомпанемента, что снижает интенсивность и добавляет ощущение мягкости и придает нежности восходящему движению музыкальной партии и ее настроению.

Мелодические изменения и переходы

Поскольку оригинальная композиция была написана в старом стиле и должна была учитывать различия в стилях игры на разных инструментах, автор не только сделал много сокращений в переложении, но и добавил несколько заново написанных разделов, чтобы она лучше подходила саксофону, а также обогатил мелодию произведения и выровнял звучание между разделами.

Пример 3 саксофонной версии представляет собой переходный раздел между аллегро и Адажио. Этот раздел является вновь созданной мелодией, отсутствующей в оригинале, это модуляция в g-moll, позволяющая более плавный тональный переход между двумя частями. Скорость исполнения тоже меняется: мы движемся от динамичного к медленному, от свободного к размеренному, что способствует сглаживанию разницы темпа в частях. Настроение меняется от «тихого и страстного» к «жалобному», обеспечивая сильную эмоциональность.

Медленная часть переложения в большей степени основана на фортепианном аккомпанементе и отчасти схожа со вступлением. Также автор использует технику контрапункта, которая чаще всего используется композиторами для написания коротких фраз при украшении повтора или в качестве мостика между двумя фразами в основной мелодии [Шонберг, 2007]. Пример 4 показывает, что в фортепианном аккомпанементе преобладают арпеджиато аккордов с добавлением многоголосья, как оригинального художественного средства. Арпеджио в левой руке из шестнадцатых нот сочетаются с элементами мелодии (контрапункта), в то время как в правой руке сохраняется взаимодействие аккордов и мелодической линии. Бас аккомпанемента (за исключением выдержанного баса) также участвует в формировании гармонической основы, играя второстепенную мелодическую роль. Как показано в нотации для нижних голосов в тактах 30-32 в примере 5, автор переложил фортепианный аккомпанемент таким образом, что музыкальный рисунок верхнего и нижнего голосов построены на принципах противопоставления и чередования мелодической линии, проходящей в них по очереди, следуя принципам оригинального произведения при обработке и одновременно оптимизируя слуховое восприятие.

Пример 6 является переходом от адажио к середине композиции. В оригинале мелодия исполняется бамбуковой флейтой и имеет очень высокое звучание. В переходе от адажио к середине в переложении аранжировщик воспользовался тем, что разные по высоте звучания тона могут выражать разные музыкальные ощущения, чтобы поменять местами мелодический и аккомпанирующий партии: фортепиано играет мелодию, а саксофон вступает медленно в качестве гармонии двумя тактами позже, таким образом, сохраняя мелодию и обогащая гармонию.

В оригинале переход между медленной частью и Allegro длится долго, и главным действующим лицом в этом переходе является мелодичный голос бамбуковой флейты. Автор переписал этот раздел и уместил его в 53 такте, используя Rubato, чтобы отразить свободу перехода, но на самом деле он состоит из 14 четвертей, причем задачу перехода берет на себя

аккомпанемент фортепиано.

Пример 8 партитуры показывает переход между *Adagio* и *Allegro* переложения. Сначала мелодию подхватывает саксофон, используя трели, чтобы перейти к короткому соло фортепиано, которое, благодаря своей ритмической свободе, постепенно переходит в ускорение после трели d3 (ре в 3 октаве), спускаясь к трели d2 (ре во второй октаве), где фортепиано помогает ускорению мелодической партии быстрой волной нот. Переход в этом разделе организован в основном как транспозиция от оригинальной модуляции в виде g яюэ (китайская церемониальная музыка) (домровая система bB) к модуляции D как в псалмопение с музыкальным сопровождением (домровая система G), используя общую ноту D двух ладов (т.е. ноту рожка в системе домры bB и ноту ля в системе домры G). Первая половина фортепианной партии проходит в свободном темпе, а в последних четырех четвертях темп регулируется с помощью трех разложенных аккордов арпеджиато, чтобы вернуться к нормальному темпу, подводя к вступлению *Allegro*.

Вступительный раздел *Allegro*, которого нет в оригинальной версии пьесы, следует за предыдущим переходным разделом и ведет прямо к веселой мелодии, причем мелодия для тактов 54-56, показанных в примере 9, заимствована из версии г-на Ван Цзихэна, которая расширена и сопровождается адаптацией. Бодрая мелодия предвосхищает предстоящее *Allegro*, но в такте б1 метр внезапно переключается на 3/4, чтобы разрушить ожидания слушателя.

Мелодия этой части, как мы видим в примере 10, значительно изменена, и является вариацией с сохранением основного нотного рисунка соответствующей мелодии из оригинала. (Поскольку оригинальная мелодия бамбуковой флейты написана в китайской простой нотации, мелодия саксофона переведена в простую нотацию для очевидного контраста). Изменение темпа на 3/4 меняет первоначальный паттерн силы и слабости, и радостная жесткая мелодия заменяется красивой мягкой мелодией. Эта часть, хоть и написана в *Allegro*, но в ней нет его скорости и настроения, а скорее присутствует дополнительная грация. В переработке эта часть все же отнесена к *Allegro*, и мелодия здесь звучит более уместно с точки зрения темпа и настроения. Аккомпанемент также был перестроен, как мы видим в примере 11, чтобы соответствовать характеру китайского музыкального стиля, и в этом разделе аккомпанемент использует трели, чтобы размыть западные гармонические краски. Мелодия саксофона украшена короткими трелями и форшлагами, а фортепианный аккомпанемент насыщен трелями и контрапунктом, чтобы вторить голосу основной мелодии

Каденция

Импровизация в оригинальном произведении основана на особенностях бамбуковой флейты, с переходной фразой в 5 тактов перед началом активного движения, использующей повторную нотацию для продления мелодии. Из-за различий между бамбуковой флейтой и саксофоном была выбрана адаптация, позволившая воссоздать этот раздел так, чтобы он больше соответствовал характеристикам саксофона.

Аранжировка раздела (пример 12) основана на следующем: 1. сохраняется круговой периодический мелодический рисунок оригинальной композиции, что позволяет сохранить приемы, общие для обоих инструментов; 2. важность ритма как средства музыкальной выразительности заключается в том, что он придает мелодии (напеву) отличительный характер, а иногда даже очень хорошее музыкальное выражение всего несколькими близкими ритмическими движениями [Теории композиционной техники и творческого поиска, 2014]. Из-за большого количества шестнадцатых нот и триолей, используемых в этом разделе, вибрато бамбуковой флейты заменено в переложении микротональной техникой саксофона.

Модерато и окончание

В оригинальном произведении нет среднего раздела, а импровизационная часть перетекает в окончание после короткого перехода. В переложении средняя часть плавно соединяется с концовкой. Первая половина (такты 196-200) основана на версии бамбуковой флейты Дайера с точки зрения ритма, акцента и музыкального чувства. Вторая половина (такты 201-204) – это саксофонная кульминация, использующая восходящие волны пентатонического арпеджио, чтобы дать последний толчок музыкальному настроению перед соединением с концовкой (пример 13 из партитуры) [Дай, 2003].

Музыкальные эмоции

Музыкальные эмоции и смена настроения очень важны в музыкальных произведениях китайского народного стиля, особенно в оперной музыке. Существует даже много произведений, в которых повторение эмоциональных изменений непосредственно представлено в различных частях оперы. Музыка «Орхидеи весной» является адаптацией кунцю (оперный жанр), поэтому музыкальные эмоциональные изменения в ней чрезвычайно важны. Музыкальные эмоции этого переложения основаны на оригинале, но есть и различия. Эмоциональные изменения в исполнении саксофона будут обсуждаться здесь в связи с музыкальной структурой основных разделов адаптации.

Lento

Медленная часть была адаптирована в основном для фортепианного сопровождения, но мелодическая партия также была немного изменена. Во-первых, фортепианный аккомпанемент был изменен с оригинальных аккордов и вибрато на арпеджио из шестнадцатых нот, что придает оригинальному произведению скорее траурное настроение, чем элегантно-жалобное. В конце первой части, когда она вступает в переходную фразу (такты 37-43), мелодия переносится с бамбуковой флейты на фортепиано, а саксофон поддерживает гармонию с 39 такта, и поскольку доминирующая тональность ре, поэтому «соло» и «гармония» между партиями фортепиано и саксофона более заметны. В двух ономотопеических «вздохах» на расстоянии одной октавы друг от друга фортепиано и саксофон в такте 43 подчеркивают «скорбное» настроение музыки через диалог между мелодией и аккомпанементом.

Allegro

С переходного раздела перед Allegro настроение меняется на светлое, и вся часть переходит на радостную мелодию. Вступительный раздел Allegro начинается с энергичной мелодии, которая в такте 61 сменяется на красивую мягкую мелодию в размере 3/4, и Allegro продолжается в этом настроении. В такте 82 фортепиано сопровождает мелодию в основном арпеджио, добавляя большое количество дополнительных мелодий (прием контрапункта), что усиливает колорит и красоту произведения. В тактах 98-107 есть связующая композиция, в которой метр 2/4 и 3/4 часто меняются, что говорит об очередной смене настроения. После нисходящего проигрыша в такте 103, двойная трель в размере 2/4 начинает «радостный» раздел Allegro. После этого раздел Allegro заканчивается в таком же настроении.

Таким образом, настроение. Аллегро становится «радостным – прекрасным – радостным» по сравнению с энергичным аллегро оригинала, что делает весь раздел Аллегро более эмоционально насыщенным.

Cadenza

Импровизированная часть саксофонной версии представляет собой оригинальный раздел автора, построенный на двух похожих фразах, написанных с виртуозностью, характеризующейся в основном длинными ритмическими фразами с быстрыми триольными

микроразделениями, энергичными движениями по тональному ряду гаммы, с быстрыми волнами восходящих арпеджио пентатонической гаммы между фразами.

Этот экспрессивный раздел построен вокруг демонстрации техники игры на саксофоне. Однако и сокращенные разделы в оригинальном произведении, и новые части в переложении выступают в качестве движущей силы настроения. К 164-му такту саксофон подходит к финалу витиеватой импровизации медленной мелодией, и последние два такта завершают ее на крещендо из трелей и фортепианных (аккомпанирующих) триолей, доводя настроение произведения до пика.

Moderato

Средняя часть после яркой импровизации основана на обработке мелодии из переложения композитора Ли Биньяна «Орхидея». Саксофон в этой части - лирический альт с мелодической линией, которая по существу непрерывна в среднем и верхнем регистрах и выражает настроение этой части высоким и громким звуком. У фортепиано быстрое бегущее арпеджио из тридцати двух нот в правой руке и октавное тремоло в левой руке, имитирующее бой барабана, создают великолепный, внушительный звукоряд народного оркестра, играющего в унисон, со «великолепным» настроением в среднем регистре.

Рассматривая переложение для саксофона с точки зрения структуры произведения, в первую очередь мы обнаружили добавленный переходный раздел между медленным и свободным разделами и средней частью, и сокращенный переходный раздел между Allegro и Каденцией. Во-вторых, с точки зрения музыкального содержания, мы описали основные изменения, внесенные в каждую часть, такие как мелодические вариации во вступлении, изменение фортепианного сопровождения на пентатонический арпеджированный аккомпанемент в каждой части, а также адаптация характера звучания саксофона в изысканной импровизации. Наконец, что касается музыкального настроения, то здесь были проанализированы приемы письма, использованные в переложении, чтобы сделать определенные музыкальные настроения более заметными или подчеркнуть их богатство. К примеру, использование арпеджио во вступлении, чтобы сделать более заметным «спокойное» музыкальное настроение, и использование красивой и грациозной мелодии в размере 3/4 в части Allegro, чтобы сделать более заметным и глубоким музыкальное настроение этой части т.д.

Заключение

Как классическое произведение для бамбуковой флейты, «You Lan Feng Chun» не только несет в себе значимые элементы традиционной китайской музыки и культуры, но и содержит глубокий духовный подтекст мастера бамбуковой флейты Чжао Сонгина. В современных условиях более глубокого взаимопроникновения и обмена между китайской и западной музыкой и культурой, это музыкальное произведение служит важным мостом, способствующим их интеграции и развитию, а также является формой пути становления исполнительского искусства саксофона в современном Китае. Именно через слияние с традиционной китайской музыкой и принятие исполнения адаптированных переложений инструментальных произведений в китайском стиле является одной из характеристик современного этапа развития саксофона в Китае.

В своей «Культурной истории западной музыки XIX века» Пол Генри Ланге пишет: «Национальное искусство только тогда имеет универсальную ценность и значение, когда оно вносит новые звуки и краски в мировое искусство» [Ланге, 1982]. Продукты концепции

национальной культуры могут внести свой вклад в позитивное развитие мирового культурного синтеза только в том случае, если они могут как впитывать, так и быть впитанными. Бамбуковая флейта и саксофон происходят из разных этнических культур и представляют собой инструменты разных музыкальных стилей, которые мы соединяем посредством произведения, что является не только образцом методов адаптации таких произведений, связанных с развитием культуры саксофона при взаимодействии китайской и западной музыкальных культур, но и еще раз показывает, что синергия современной инструментальной музыки с китайскими этническими стилями является важным этапом и особенностью развития саксофона в современном Китае.

Пример 1

Musical score for Example 1, featuring a saxophone and piano accompaniment. The score is in 4/4 time and B-flat major. The saxophone part includes a trill and a 9th fingering. The piano accompaniment features a 4-measure rest followed by chords in the right hand and bass lines in the left hand, with dynamics markings of *mp* and *mf*.

Пример 2

Musical score for Example 2, featuring a Soprano Saxophone and Piano accompaniment. The score is in 4/4 time and B-flat major. The Soprano Saxophone part includes a 3-measure rest followed by a melodic line with a 9th fingering and a dynamic marking of *mp*. The piano accompaniment features a 3-measure rest followed by chords in the right hand and bass lines in the left hand, with dynamics markings of *mp* and *mf*. The piano part also includes a 9th fingering and an 8va marking.

Пример 3

Musical score for Example 3, measures 18-24. The score is in 4/4 time, key of B-flat major. It features a piano accompaniment with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass line provides harmonic support with chords and moving lines. Measure 24 ends with a fermata over a chord.

Пример 4

Musical score for Example 4, measures 18-21. The score is in 4/4 time, key of B-flat major. It features a piano accompaniment with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass line provides harmonic support with chords and moving lines. Measure 18 starts with a *mf* dynamic marking. Measures 18-21 are marked with boxes, indicating specific musical features or techniques.

Пример 5

Musical score for Example 5, measures 27-31. The score is in 4/4 time, key of B-flat major. It features a piano accompaniment with a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass line provides harmonic support with chords and moving lines. Measures 27-31 are marked with boxes, indicating specific musical features or techniques.

Пример 6

27

30

Пример 7

36

38

Пример 8

53

Rubato

Пример 9

Пример 10

бамбуковая флейта

$\frac{2}{4}$ 356 i6 | 5 - | i2̇3̇ i6 | 5 - | 4.5 65 | 453 2 | 1.7 61 | 23 2 |

саксофон

$\frac{3}{4}$ 3 56 i6 | 5 56 5 | i2̇ 3̇2̇ i6 | 5 56 5 | 45 65 45 | 34 23 12 | 17 61 23 | 2 - - |

Пример 11

Пример 12

132

137

142 *Rubato*

146

151

158

162 *tr*

Detailed description: This musical score consists of eight staves of music in a single melodic line. The key signature has one sharp (F#). The music is characterized by frequent use of mordents and grace notes. The tempo marking 'Rubato' appears at measure 142. A trill is indicated at measure 162. The notation includes various rhythmic values and phrasing slurs.

Пример 13

196 *tr*

accel.

200 *v Rubato*

202 *tr* **【尾声】**

Detailed description: This musical score is for a piano piece. It features a piano accompaniment in the lower staves and a melodic line in the upper staves. The key signature has one sharp (F#). The score includes performance markings such as 'tr' (trill), 'accel.' (accelerando), and 'v Rubato' (ritardando). The piece concludes with a section labeled '【尾声】' (Coda) starting at measure 202. The piano accompaniment consists of chords and rhythmic patterns that support the melodic line.

Пример 14**Библиография**

1. Бянь Пэн. О втором создании саксофона-трансплантанта. Тяньцзиньская музыкальная консерватория, 2015.
2. Ван Хэ. Курс китайского исполнительства на флейте. Shaanxi Normal University Publishing Company Limited, 2013.
3. Ван Яохуа, Цяо Цзяньчжун. Введение в музыковедение. Издательство высшего образования, 2006.
4. Дай Я. Практика и размышления о сотрудничестве между бамбуковой флейтой и западным оркестром // Народная музыка. 2003. 04. С. 21-25.
5. Ингхэм Р. Саксофон. Народное музыкальное издательство, 2007.
6. Китайский словарь музыкальных инструментов. Культура и искусство, 2015.
7. Ланге Г. Культурная история западной музыки в XIX веке. Народное музыкальное издательство, 1982.
8. Ли Овод. Анализ музыкальных композиций. Издательство Юго-Западного нормального университета, 2007.
9. Ли Чжиюань. 48 упражнений для саксофона Филины. Народное музыкальное издательство, 2015.
10. Ли Чжэньхуа. Основы музыкального анализа и композиции. Байлихуа, 2013.
11. Ли Чон Хва. Учебное пособие по основам анализа и сочинения музыки. Байхуа вэньи, 2013.
12. Лу Цзя М. Создание песни “You Lan Feng Chun” из флейтового искусства Чжао Сонг Тинга // Современная музыка. 2021. 01. С. 65-67.
13. Тан Цзюнь Цяо. Энциклопедия китайских народных инструментов, Флейта. Шанхайское музыкальное издательство, 2014.
14. Теории композиционной техники и творческого поиска. Китайское книжное издательство, 2014.
15. Цзян Доу. О взаимосвязи между тремя ритмическими системами и традиционным исполнением на шестидырочной бамбуковой флейте. Китайская музыкальная консерватория, 2020.
16. Цяо Сьной. Об интеграции разума и чувств в создании музыки. Цзилиньская академия искусств, 2021.
17. Чжан Вэй Лян. Исследования искусства бамбуковой флейты // Музыкальные исследования. 2012. 03. 58.
18. Чжао Юэ. О взаимосвязи между современной китайской музыкой кводди и музыкой кунцю: анализ исполнительских характеристик кводди и некоторых произведений кводди. Нанкинский нормальный университет, 2013.
19. Чжу Цинцюань. Использование «письма» и материала кунцюй в песне для флейты “You Lan Feng Chun” // Дом драмы. 2015. 21. 58.
20. Шомбург А. Основные принципы композиции. Шанхайское музыкальное издательство, 2007.
21. Шонберг А. Основы композиции. Шанхайское музыкальное издательство, 2007. С. 119-120.
22. Юй Жэнь Хао. Введение в музыковедение. Народное музыкальное издательство, 1997.
23. Янь Линьхун. Базовый курс по ритмологии. Издательство Центральной консерватории музыки, 2013.

Discussion of adaptation techniques and features of Chinese folk stylized works for saxophone on the example of the piece for bamboo flute “You Lan Feng Chun”

Lin Jiawei

Postgraduate,

Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: waixyou000@163.com

Lin Jiawei

Abstract

The fusion of the saxophone and Chinese folk music is a characteristic and important stage in the integration of this instrument into the art of modern China. In this work, we compare the structure and principles of performance on the bamboo flute and saxophone, perform a musical analysis of the original and adapted versions of the score, as well as a comparative study of adaptation methods, artistic features and performance characteristics of two versions of «You Lan Feng Chun»: for saxophone and bamboo flutes. In addition, the subject of the study will be an explanation of the methods used in the adaptation of a classical piece intended for performance on traditional instruments for saxophone in modern China and a study of the characteristics of the saxophone in the performance of folk music, reflecting the modern development of this type of performing art in China for over 100 years. since its introduction in China. Bamboo flute and saxophone come from different ethnic cultures and are instruments of different musical styles that we connect through the work, which is not only an example of the methods of adapting such works related to the development of the saxophone culture with the interaction of Chinese and Western musical cultures, but also once again shows that the synergy of modern instrumental music with Chinese ethnic styles is an important stage and feature of the development of the saxophone in modern China.

For citation

Lin Jiawei (2023) Obsuzhdenie priemov adaptatsii i osobennosti kitaiskikh narodnykh stilizovannykh proizvedenii dlya saksofona – na primere p'esy dlya bambukovoi fleity “You Lan Feng Chun” [Discussion of adaptation techniques and features of Chinese folk stylized works for saxophone on the example of the piece for bamboo flute “You Lan Feng Chun”]. *Культура и цивилизация*. 2023. Том 13. № 1А-2А. С. 344-360. DOI: 10.34670/AR.2023.45.62.043

Keywords

Saxophone, China, folk music, bamboo flute, adaptation, comparison, saxophone version, structure.

References

1. Bian Peng. About the second creation of the transplant saxophone. Tianjin Music Conservatory, 2015.
2. Wang He. Chinese flute performance course. Shaanxi Normal University Publishing Company Limited, 2013.
3. Wang Yaohua, Qiao Jianzhong. Introduction to Musicology. Higher Education Publishing House, 2006.
4. Dai Ya. Practice and reflections on cooperation between the bamboo flute and the Western orchestra // *Folk Music*. 2003. 04. C. 21-25.
5. Ingham P. Saxophone. Folk Music Publishing House, 2007.
6. Chinese Dictionary of Musical Instruments. Culture and Art, 2015.
7. Lange G. Cultural history of Western music in the XIX century. Folk Music Publishing House, 1982.
8. Whether Gadfly. Analysis of musical compositions. Southwestern Normal University Press, 2007.
9. Li Zhiyuan. 48 exercises for the Owl saxophone. Folk Music Publishing House, 2015.
10. Li Zhenhua. Fundamentals of musical analysis and composition. Bailihua, 2013.
11. Lee Jung Hwa. A textbook on the basics of analyzing and composing music. Baihua wenyi, 2013.
12. Lu Jia M. The creation of the song “You Lan Feng Chun” from the flute art of Zhao Song Ting // *Modern Music*. 2021. 01. C. 65-67.
13. Tang Jun Qiao. Encyclopedia of Chinese Folk Instruments, Flute. Shanghai Music Publishing House, 2014.
14. Theories of compositional technique and creative search. Chinese Book Publishing House, 2014.
15. Jiang Dou. On the relationship between the three rhythmic systems and the traditional performance on a six-line bamboo flute. Chinese Music Conservatory, 2020.
16. Qiao Siyu. About the integration of the mind and feelings in the creation of music. Jilin Academy of Arts, 2021.
17. Zhang Wei Liang. Studies of the art of the bamboo flute // *Musical studies*. 2012. 03. 58.

18. Zhao Yue. On the relationship between modern Chinese quaddi music and kunqiu music: an analysis of the performance characteristics of quaddi and some of Quaddi's works. Nanjing Normal University, 2013.
19. Zhu Qingquan. The use of "writing" and kunqu material in the flute song "You Lan Feng Chun" // House of Drama. 2015. 21. 58.
20. Shomburg A. Basic principles of composition. Shanghai Music Publishing House, 2007.
21. Schonberg A. The basics of composition. Shanghai Music Publishing House, 2007. pp. 119-120.
22. Yu Ren Hao. Introduction to Musicology. Folk Music Publishing House, 1997.
23. Yan Linhong. Basic course in rhythmology. Publishing House of the Central Conservatory of Music, 2013.