

Этапы освоения традиционной китайской музыки в произведениях для саксофона в XX–XXI веках

Научный руководитель – Заднепровская Галина Викторовна

Го Дун

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 1581281535@qq.com

Процесс освоения традиционной китайской музыки в произведениях для саксофона можно разделить на несколько этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями и тенденциями. Эти этапы отражают эволюцию композиторского подхода, расширение понимания китайской музыкальной культуры и поиск новых выразительных средств для саксофона.

1. Ранний период (приблизительно 1920-1950-е годы): первые шаги к межкультурному диалогу.

Ранний период ознаменован первыми, ещё довольно осторожными, попытками использования китайских мелодий и мотивов в произведениях для саксофона. В этот период композиторы часто ограничивались простым цитированием или использованием узнаваемых китайских мелодических оборотов, не углубляясь в структурные или философские особенности традиционной китайской музыки.

Характерные черты:

ï Непосредственное использование китайских мелодий без значительной трансформации.

ï Преобладание диатонической гармонии, характерной для западной музыки.

ï Ограниченное использование специфических инструментов или приемов игры на саксофоне, имитирующих звучание китайских инструментов.

ï Программный характер и ориентация на создание экзотического или живописного образа Китая.

На данном этапе сложно выделить конкретные, широко известные произведения для саксофона с явным использованием китайских мотивов. Это, скорее, были разрозненные эксперименты, иногда встречающиеся в саксофонных миниатюрах или в оркестровых произведениях, где саксофон исполнял короткие соло. Можно предположить, что в этот период китайские мотивы могли появляться в рамках музыкального направления “ориентализма”, который был популярен в начале XX века, но точные примеры использования именно в сольных произведениях для саксофона требуют дальнейших исследований.

2. Период активного освоения (приблизительно 1960-1990-е годы): расширение горизонтов.

В этот период наблюдается значительное расширение круга композиторов, обращающихся к китайской музыке, и более глубокое понимание её специфики. Композиторы начинают активнее экспериментировать с различными элементами китайской музыки, выходя за рамки простого цитирования, стремясь к более органичному синтезу двух культур.

Характерные черты:

ï Более свободная трактовка китайских мелодий и стилей, их трансформация и адаптация к саксофонной фактуре.

ï Попытки имитации звучания китайских инструментов на саксофоне посредством использования особых приемов игры, таких как глиссандо, вибрато, флажолеты.

ü Включение китайских ладов и гармонических структур в западный музыкальный контекст.

ü Использование китайских ритмических моделей и перкуссионных эффектов.

ü Появление более крупных форм, например, концертов или сонат с элементами китайской музыки.

На этом этапе можно найти ряд произведений, где китайские мотивы играют более существенную роль. Для анализа необходимо провести поиск конкретных сочинений, возможно, композиторов, вдохновлённых азиатской культурой, но использующих саксофон как средство самовыражения. Важно обратить внимание на композиторов, которые старались не только использовать мелодии, но и передать философскую глубину китайской музыки.

3. Современный этап (с 2000-х годов по настоящее время): новые подходы и синтез

Современный этап характеризуется многообразием подходов и стилистических направлений. Композиторы продолжают осваивать китайскую музыку, используя современные музыкальные техники и находя новые способы сочетания западной и восточной традиций.

Характерные черты:

ü Более свободное и концептуальное использование китайских элементов, не ограничивающееся прямым цитированием.

ü Активное использование современных техник композиции, таких как минимализм, алеаторика, спектральная музыка.

ü Сочетание акустических и электронных инструментов.

ü Исследование духовных и философских аспектов китайской музыки.

ü Сотрудничество западных композиторов с китайскими музыкантами и исполнителями.

На этом этапе появляется множество произведений, отражающих различные подходы к синтезу культур. Современные композиторы все чаще используют не только цитирование мелодий, но и более глубоко проникают в структуру и философию китайской музыки. Для исследования этого периода следует обратить внимание на произведения, где сочетание западного и восточного происходит на уровне не только музыкальной ткани, но и на уровне идеи и концепции.

В заключение, следует отметить, что процесс освоения китайской музыки в произведениях для саксофона является динамичным и продолжающимся, отражая постоянный поиск новых форм выражения и культурного диалога в музыкальном искусстве. Каждый из этапов этого процесса внес свой вклад в развитие репертуара саксофона, обогащая его уникальными звуковыми красками и идейным содержанием.

Источники и литература

- 1) Гэ Мэн. К вопросу о развитии саксофонного искусства в Китае в XX – начале XXI века // Искусство и культура. 2014. № 3 (15). С. 48-54.
- 2) Ли Мэн. О развитии и применении саксофонной музыки // Голос Хуанхэ. 2019. № 11. С. 47-48.
- 3) Ло Ши. Симфонические жанры в контексте китайской музыкальной культуры: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2003. 275 с.
- 4) Понькина А. Становление и эволюция академического исполнительства на саксофоне // Успехи современной науки: международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 4. Т.3. С. 10-14.

- 5) Чжао Вэнькай. Развитие искусства игры на саксофоне в Китае в XX веке // Трибуна молодого ученого. 2021. № 3. С. 129–136.
- 6) Kientzy D. Les sons multiples aux saxophones. Paris: Salabert editions, 1980. 81 p.