

Щуров А. В.

соискатель, Харьковский университет искусств им. И.П. Котляревского

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ СИМФОНИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Е. СТАНКОВИЧА)

Аннотация. Выявлена специфика использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре, их роль в формообразовании, фактурной организации, особенности современной ритмики в аспекте композиторского мышления.

Ключевые слова: ударные инструменты, симфонический оркестр, сонорика, симфония, ритм, тембр.

Анотація. Щуров О. Специфіка використання ударних інструментів у сучасному симфонічному оркестрі (на прикладі творів Е. Станковича). Виявлено специфіку використання ударних інструментів у сучасному симфонічному оркестрі, їх роль у формоутворенні, фактурної організації, особливості сучасної ритміки в аспекті композиторського мислення.

Ключові слова: ударні інструменти, симфонічний оркестр, сонорика, симфонія, ритм, тембр.

Annotation. Shchurov A. Specific of the uses of percussion instruments in modern symphonic orchestra (on the example of works of E. Stankovich). It is exposed specific using of percussive instruments in the modern symphony orchestra. Their role of the morphogenesis, texture arrangement, especially of modern rhythm in the aspect composer thinking.

Keywords: percussion instruments, symphonic orchestra, sonorika, symphony, rhythm, timbre.

История возникновения ударных инструментов уходит своими корнями в глубокое прошлое. Они появились раньше всех прочих музыкальных инструментов. М. Пекарский в своей статье пишет: «Оставим ученым споры о происхождении музыки и удовлетворимся лишь признанием того, что музыка началась... с ударных инструментов. Ведь ударные – это ритм, а ритм – это пульс жизни. Еще Аристотель говорил: «Ритм присущ нашей природе». Ритм – это работа, смена дня и ночи, бодрствование и отдых, биение сердца, ходьба, движение небесных тел и многое, многое другое. А какие еще инструменты, как не ударные, могут лучше выразить ритм в музыке?» [4, с.23]. Тем не менее, это не помешало оттеснить ударные инструменты на второй план в симфоническом оркестре в пору его возникновения и первых шагов его развития. «В оркестровую группу с относительно стабильным составом ударные сложились достаточно позднее. Долгое время этой группе отводилась роль второстепенная. Самостоятельное значение ударные приобретают только в ряде произведений первой половины XX века, в новейшей музыке» [2, с.3].

Актуальность темы обусловлена повышенным интересом в симфоническом творчестве современных украинских композиторов к группе ударных инструментов.

Объектом исследования являются симфонические жанры украинского композитора Е. Станковича, а **предметом** – специфика использования и функции ударных инструментов в симфонических произведениях современных украинских композиторов.

Материалом статьи избраны произведения Е. Станковича: симфония-оратория №3 «Я утверждаюсь», Первая камерная симфония, Восьмая камерная симфония «Мов бризки піни з зір» и Симфония № 5 («Пасторалей»).

Цель статьи – определить специфику использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре.

Особый интерес к ударным инструментам, возникает еще в конце XIX - начале XX веков, позволив им со временем занять одну из ведущих позиций в современном оркестре и сформироваться в самостоятельную концертующую группу. Если раньше ударные инструменты использовались в общей оркестровой массе, то в современном симфоническом оркестре они стали применяться самостоятельно и таким образом, чтобы их тембр не смешивался с тембрами инструментов других групп оркестра.

В современной украинской музыкальной культуре, особенно в сфере оркестрово-ансамблевого исполнительства, заметное усиление роли ударных инструментов пришлось на вторую половину XX века. Они стали включаться композиторами практически во все области профессионального музыкального искусства. Огромные художественно-выразительные возможности, богатство темброво-колористических красок, мелодико-ритмический потенциал, широкий спектр динамико-штрихового разнообразия – это далеко не полный перечень достоинств этой инструментальной группы. Расширение роли ударных инструментов в

Надійшла до редакції 21.12.2012

музыке XX века серьезно изменило отношение композиторов к этой группе и заметно усилило ее значимость в оркестре.

Группа ударных инструментов – самая неустойчивая по составу, но и самая разнообразная. Спектр ударных инструментов, применяемых в современном симфоническом оркестре довольно внушителен: литавры, большой и малый барабан, томы, вибратон, колокола, колокольчики, там-там, маримба, ксилофон, ручные тарелки (Piatti ord.), подвешенные тарелки (Piatti sospesi), кастаньеты, треугольник, клавес, гуиро, конги, бонги, античные тарелки. Также инструментарий оркестра разрастается за счет применения трансформированных и экзотических инструментов, которые являются редкими даже для современной музыки – это басовая маримба, балийский гонг, сурдо, рейнстик, табла, дарбука, бар чаймс (Mark tree), бамбуковые колокольчики (Bamboo chimes) и другие.

Расширение инструментария на протяжении нескольких столетий истории оркестра, национальные черты, привносимые отдельными характерными инструментами, неповторимая тембровая окраска оркестрового, ансамблевого и сольного звучания ударных – вот лишь часть качеств, благодаря которым в симфоническом оркестре ударным отводится особая роль, которая выводит новые черты стилистики на первый план.

К новым чертам стилистики современных украинских композиторов следует отнести усиление функций и общих требований к группе ударных инструментов. Стремительное развитие их роли и значимости – одно из самых значительных явлений в истории оркестра XX столетия.

Роль ударных инструментов в современном оркестре определяется не только их количеством и большим разнообразием, но и важностью выполняемых ими функций. Помимо обогащения тембровой палитры произведения, ударные инструменты оказались способны взять на себя роль одного из ведущих темобразующих и формообразующих компонентов. Наделение их определенными семантическими значениями позволяет расширить смысловые горизонты произведений, открыть новые грани художественного содержания.

Специфика ударных инструментов в современном симфоническом оркестре – создания ритмической основы произведения, а также исполнения сольных эпизодов. Кроме того, они создают особый звукошумовой фон, дополняют и украшают оркестровую палитру колористическими эффектами. Внимание композиторов к ударным инструментам привлекло возрастание роли ритма в современной музыке. Ритм существует как специфическое, собственное музыкальное явление, которое не всегда зависит от танца или поэзии, и идет своим путем эволюционного усложнения. Подобно тому, как в начале прошлого века в гармонию хлынул, казалось, неуправляемый поток диссонансов, вырвался на свободу и ритм, несколько веков сдерживаемый строгими тактовыми рамками песенного метра. Можно сказать, что одна из основных закономерностей музыкальной композиции XX века – это свобода времени и ритма.

В современном симфоническом оркестре ударные инструменты занимают равноправное положение с другими оркестровыми группами. Они усиливают конструктивно-ритмическое начало. Однако гораздо более значителен тот факт, что они становятся полноправными участниками многих произведений и даже берут на себя «главные роли». Помимо привычной акцентирующей роли композиторы поручают им ведущие «линии». Случаи солирования ударной группы становятся закономерностью в творчестве современных композиторов. В симфонических произведениях они не только участвуют в развитии как одна из равноправных групп оркестра, но и зачастую включаются в «диалог» наравне с другими инструментами, исполняют солирующие партии.

После новаторских экспериментов современных композиторов в области оркестровых тембров, функции ударных инструментов, длительное время находившиеся вне поля зрения, значительно расширяются и начинают занимать прочное место в музыкальном искусстве. В партитурах симфонических произведений уделяется значительное внимание всем инструментам данной группы. Фактура их партий постепенно становится все более насыщенной и современные произведения для вибратона и маримбы включают в себя, как правило, трёх, четырёх, а иногда, пяти и шестиголосные построения. Поэтому требования к музыкантам в области освоения техники игры на ударных инструментах перешли на качественно новый уровень. Музыкант должен владеть гибкостью и разнообразием исполнительских приёмов, которые дают возможность вариативно-импровизационного подхода к темброво-колористическим характеристикам музыкальной ткани.

Тенденции развития функций ударных, их огромный неиспользованный, до недавнего времени потенциал, безусловно, нашли отражение в творчестве современных украинских композиторов. Широко и разнообразно используют ударные инструменты в своих произведениях Е. Станкович, В. Губаренко, Г. Овчаренко, А. Щетинский и другие.

Особое место ударные занимают в творчестве Е. Станковича. «Композиторскому голосу Станковича не пришлось пробиваться через плотный хор коллег: он был сразу услышан. А это, согласитесь, нелегко в наше густо заселенное музыкой время...И не только был услышан, а очень быстро набрал силу. И вот уже (в первые же послеконсерваторские годы) Станкович – признанный лидер своего поколения, молодежи 1970-х, а вскоре – одна из главных фигур украинской музыки в целом»[3,с.6].

Творчество Е. Станковича необычайно показательно с точки зрения новаторского подхода к использованию ударных в симфоническом оркестре. Одним из сочинений, в котором композитор раскрывает широкие возможности группы ударных, является симфония-оратория № 3 «Я утверждаюсь» для солиста, хора и оркестра на стихи П. Тычины. Это монументальное симфоническое произведение героико-драматического характера. Третья симфония – путь симфонического поиска композитора. Единство об-

разного содержания, акцент на экзистенциальность тематики и лирический тип симфонизма раскрывают своеобразный, неповторимый стиль композитора. Это сочинение насквозь пронизано драматической эмоцией, в которой борьба человека с самим собой доведена до масштаба трагедии тонкой смысловой гранью между жизнью и смертью. Внутреннее напряжение лирико-романтической драмы, образ которой раскрывает самые сокровенные глубины человеческой души, окунает слушателя в мир глубоко интимных переживаний, поисков, страданий, надежд и разочарований, которыми живет сам автор.

Симфония «Я утверждаюсь» один из ярких примеров раскрытия содержания музыкального произведения посредством применения в нем инструментов ударной группы. Общей тенденцией в творчестве Е. Станковича является структурно-вариационная работа с ритмом, что композитор ярко иллюстрирует в данном сочинении. Перестановка ритмических акцентов присутствующая в партии «cow bells», дублирует хор во второй части симфонии, нарушения триольной пульсации, добавляет четкому мотиву оттенок стихийности и неконтролируемости силы (см. пример 1).

С помощью различных видов вариационной повторности композитор избегает движения точных симметрических построений, широко применяет различные виды полиритмии, как одного из способов музыкального письма. Это отображено в многоплановой фактуре с всевозможными ритмичными единицами – контрапунктные комбинации нерегулярных акцентов в результате асимметричных повторений обновленных построений. Применение ударных инструментов, в традиционной для них ритмической функции, обусловлено воссозданием широких возможностей современной ритмики, которая используется композитором для передачи нюансов музыкального образа.

Наряду с новаторскими приемами ритмической организации композитор использует и традиционные моменты интерпретации ударных – акцентированное выделение сильных долей такта, ритмическое остинато. Примером может служить начало симфонии. В партиях хора, струнных, духовых, литавр и колоколов ярко представлена тоника, которую подчеркивает звучание тарелок и там – тама (см. пример 2).

Значение ударных инструментов в творчестве Е. Станковича определяется не только их количеством и большим разнообразием, но и важностью выполняемых ими тематических функций. Ударные, с их возможностями быть носителями интонационно – мелодической, ритмической и тембровой идей в музыке, зачастую выполняют тематическую функцию в произведении, являются константой музыкального восприятия. Кроме обогащения тембровой палитры произведения, они способны взять на себя роль одного из ведущих темообразующих и формообразующих компонентов. А наделение их определенными семантическими значениями позволяет расширить смысловые горизонты произведения, открыть новые грани художественного содержания. В произведениях Е. Станковича роль ударных инструментов рельефно обусловлена. Семантика каждого конкретного удара,

tremolo или сольного фрагмента всегда четко определена, и встает в системный ряд аналогичных явлений, выходящих за рамки конкретной эпохи или стиля.

Изложение тематизма автор нередко поручает ударным инструментам с определенной высотой звучания. Фактура партий вибратона, маримбы, ксилофона и других идиофонов становится плотнее, и содержит, как правило, тематические отголоски, интонационно связанные с основным тематическим материалом. В таких случаях тема владеет звуковысотной конкретностью, однако ритм остается ее ведущим компонентом, который сохраняется при повторных ее проведениях.

В творчестве Е. Станковича искусство изложения ударных в процессе формирования драматургии музыкального произведения повышается за счет появления новых функций: изобразительного тембра, драматургического элемента разграничения контрастных разделов частей произведения, элемента сонористического (темброво-колористического) варьирования.

Сонорика, или музыка темброкрасочных звучностей, является основным языком композитора. В современном оркестре проблема тембровой драматургии в становлении композиционного целого является одной из самых актуальных. Творчество современных композиторов рождается в результате сложного переплетения разных стилевых направлений и соединения с традициями, унаследованными от музыкальной культуры прошлого.

В сонористике нет никаких эстетических констант, каждый автор свободен в выборе и сам строит свою систему ценностей. Е. Станкович создает собственный мир прекрасного, эстетически ценного, исходя из собственных аудиальных представлений о мире. Его представление о звуке имеет множество разнообразных характеристик, которые возникают в процессе экспериментирования с различными параметрами музыкальной материи. Типичная ориентация композиторского мышления – это всесторонне развитая эмансипация звука и предельное выявление ее внутренних возможностей.

Широко применение сонористических приемов, безусловно связано с тембром, параметром первостепенной значимости в творчестве Е. Станковича. Композитор отказывается от набора нормативных звуков и звуковых структур как элементов музыкальной ткани. Звукотворчество – суть его техники. Неудивительно, что именно ударные инструменты, с их неограниченными тембровыми возможностями, являются незаменимыми участниками этого процесса. Яркий пример сонорно-колористической функции ударных – отрывок из «Симфонии пасторалей», где в течение пятнадцати тактов в высоком регистре звучат трели ксилофона в сообщении с трелью флейты, виртуозными пассажами скрипки соло и ритмо-агогическими звучанием деревянных духовых инструментов (см. пример 3). Тембровое соединение вибратона и арфы, на фоне агогического звучания скрипки, создают неповторимое, уникальное звучание, в котором особенно незабываемо и уникально звучит вибратон (см. пример 4). Аналогичную задумку автор использует и в дальнейшем. Вибратон соединяется тембрами с ко-

локольчиками. С помощью сонористических приемов автор создает собственный мир звуков, а не варьирует уже существующий.

Е.Станкович использует ударные инструменты с большой осторожностью, вкусом и умеренностью. Их разнообразная звучность способна быстро утомить внимание слушателей и потому автор должен все время контролировать что делают у него ударные. Только

одни литавры пользуются известными преимуществами, но и они могут быть сведены на нет чрезмерными излишествами.

Огромный спектр тембровых возможностей ударных демонстрирует композитор в Восьмой камерной симфонии для голоса, флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных «Мов бризки піни з зір». В условиях композиции одной части се-

Музыкальные примеры

Пример 1

Example 1 shows a musical score for Timpani. The top staff is labeled 'Timpani' and contains a rhythmic pattern of eighth notes with accents, marked 'c. b. di t-ro' and 'ff'. Below it are two more staves, likely for other percussion instruments, with notes marked 'sff' and 'sf'.

Пример 2

Example 2 shows a musical score for a variety of percussion instruments: Timpani, Piatti, Tam-tam, Campana, Arpa I, and Arpa II. The top staff is labeled 'Timpani' and contains a rhythmic pattern of eighth notes with accents, marked 'c. b. di T-ro' and 'mf'. The other staves show notes for Piatti, Tam-tam, Campana, Arpa I, and Arpa II, with dynamics like 'mf', 'sub. p', and 'ff'.

Пример 3
Rubato

Example 3 shows a musical score for a variety of instruments: Fl. I, Fl. II, Cl. I, Cl. II, Sil., Vib., and Cel. The top staff is labeled 'Fl. I' and contains a melodic line with a trill, marked 'pp'. The other staves show notes for Fl. II, Cl. I, Cl. II, Sil., Vib., and Cel., with dynamics like 'pp' and 'tr'.

Пример 4

Musical score for Example 4. It features three staves: Vibraphone (Vibr.), Arpa, and Violino solo. The Vibraphone and Arpa parts are marked with a forte dynamic (*ff*) and include triplet markings. The Violino solo part features a melodic line with various accidentals and a crescendo hairpin.

Пример 5

Musical score for Example 5. It features seven staves: Flauto, Clarinetto, Violino, Violoncello, 5 Blocco di legno, 3 Cow bells, and Mezzo-soprano. The Flauto part starts with a tempo marking of $\text{♩} = 86$ and includes dynamics of *mp* and *mf*. The Violino part is marked *p*. The 5 Blocco di legno part is marked *p*. The Mezzo-soprano part is marked *p*. The Clarinetto, Violoncello, and 3 Cow bells parts have rests.

Пример 6

Musical score for Example 6. It features four staves: V-no, V-c., Marimba, and Piano. The V-no part has a dynamic of *f* and a *poco a poco dim.* hairpin. The V-c. part has a dynamic of *f* and a *poco a poco dim.* hairpin. The Marimba part has a *Solo* marking and a dynamic of *più f*. The Piano part has a *Solo* marking and a dynamic of *più f*. There are also markings for *9* and *15* in the V-no part.

Пример 7

Musical score for Example 7. It features four staves: 3 T-toms, V-no solo, V-c., and C-b. The 3 T-toms part has a dynamic of *mp* and a *sempre 5* marking. The V-no solo part has a dynamic of *f*. The V-c. part has a dynamic of *f* and a *5* marking. The C-b. part has a dynamic of *f* and a *5* marking.

мью исполнителями разыгрывается театральное действо. С первых же звуков нас захватывает круговорот «капризных» звукообразов. Создается впечатление игры изысканными звуковыми конструкциями, своеобразными «геометрическими фигурками», из которых складывается каждый раз новая абстрактная композиция. Поэтическая метафора программного названия симфонии, которая воспринимается как ассоциативный намек, влечет к сферам полета фантазий художника, к области сюрреалистических образов. Это произведение привлекает стройностью архитектоники композиций, тембровыми переливами музыкальной материи. Каждый из инструментов этого небольшого ансамбля трактован как самостоятельный голос. Через сложный авангард музыки проступает необычной красоты мелодизм. Эти мелодичные откровения то возникают, как островки тихой красоты, то теряются в драматически-напряженной среде звуковой бездны, которая доходит почти до хаоса, чтобы вскоре перейти к идеальной гармонии. Как всегда у Станковича, через сложную партитуру мы чувствуем глубокую духовность его музыки, поиски гармонии и красоты. Камерный состав симфонии включает огромное количество ударных инструментов: маримба, вибрафон, треугольник, коробочки (*blossco di legno*), «коровьи колокольчики» (*Cow - bells*), четыре тома – тома, две подвесные тарелки (*Piatti sospesso*).

В начале Восьмой симфонии флейтовые интонации сопровождают отдельные звуки в партиях скрипки, голоса, виолончелей и коробочек. Ударные участвуют в создании асоциативного ряда, играя при этом, не менее важную роль чем другие инструменты (см. пример 5). По мере развития музыкального материала коробочки заменяет маримба, блестящий тембр которой неповторимо вливается в поэтическую картину (см. пример 6).

В музыкальной практике часто встречается прием *pizzicato* у струнных, который является очень приближенным к ударным по звучности. Е. Станкович удачно использует эту особенность в Восьмой симфонии. Том – томы дублируют партию струнных, которые играют *pizzicato*, что создает мягкий, но насыщенный тембр (см. пример 7). Этот неповторимый сонорно-тембровый эффект окунает слушателя в волшебную атмосферу звука.

ВЫВОДЫ. 1) На примере творчества Е. Станковича можно проследить специфику использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Композитор ярко и самобытно использует их безграничные возможности. Инструменты ударной группы в творчестве композитора играют значительную роль, о чем свидетельствует их большое количество и важность выполняемых функций. Так в «Симфонии пасторалей» используется более двадцати ударных инструментов, а в Восьмой камерной симфонии – семнадцать.

2) Применение ударных инструментов в традиционной для них ритмической функции преобразуется вследствие широких возможностей современной ритмики. Музыка Е. Станковича характерен принцип трансформации ритма посредством отступлений от темпа, свободных ритмических пассажей, акцентов, которые имеют специфику мелодического развертывания. Последовательные ритмичные увеличения, уменьшения, превращают ритмическое развитие в самостоятельную выразительную линию. Ритм приобретает отчетливый смысл и наравне с мелодией и гармонией начинает владеть собственной динамикой и тематизмом.

3) Для выполнения тематической функции часто используются ударные инструменты как с определенной, так и с неопределенной высотой звучания. В последнем случае на первый план выдвигается характерная ритмоформула, которая в сочетании с определенным тембром, образует яркие ассоциации. Партии звуковысотных ударных инструментов композитор насыщает линейным ходами, раскрывая их «мелодическую» сторону, интонационно связанную с основным тематическим материалом.

4) Одна из основных функций ударных инструментов в современной музыке – сонорно-колористическая. В «Симфонии пасторалей», Восьмой камерной симфонии «Мов бризкі піни з зір» композитор использует инструменты с блестящим, ярким тембром – вибрафон, маримба, колокольчики. Их партии индивидуализированы, не сливаются в оркестровой массе и абсолютно равны по значению с инструментами других оркестровых групп.

Таким образом, спецификой использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре, можно считать надделение их новыми функциями: темообразующей, формообразующей, сонорно-колористической, что позволяет расширить смысловые горизонты произведений, открыть новые грани художественного содержания.

Список использованной литературы

1. Биберган В. К вопросу классификации ударных / В. Биберган // Вопросы оркестровки. – М. – 1980. – 23–40 с.
2. Дмитриев Г. Ударные инструменты: трактовка и современное состояние / Г. Дмитриев // Советский композитор. – М. – 1973. – с.3. – 136с.
3. Зинькевич Е. Симфонические гиперболы (о музыке Евгения Станковича) / Е. Зинькевич // Регулярный сад (научное приложение к журналу «Зеленая лампа») – Сумы. – 1999. – Вып. 1. – с.6. – 252 с.
4. Пекарский М. Биография и география барабана / М. Пекарский // Музыкальная жизнь. – 1973. – № 9 – 18-19 с.