

Подсекция 8

УДК 781.631:[784.96+785.1]

Е. Н. Довжик,

*заслуженный артист Республики Беларусь, старший преподаватель
кафедры духовой музыки учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
Республика Беларусь*

ИНСТРУМЕНТОВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ НЕТИПИЧНЫХ СОСТАВОВ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ

Аннотация. Статья содержит информацию о разных составах музыкальных инструментов, используемых на практике, особенностях их формирования и соответствующей оркестровки. Рассматривается один из универсальных ее методов, когда отдельные инструменты и их группы применяются в зависимости от реального состава ансамбля в целях достижения художественного замысла и наиболее полной оркестровой звучности. Отмечены некоторые фактурные особенности, обогащающие гармоничное изложение и динамизированное развитие музыки при ее одновременном (вертикальном) звучании и последовательном (горизонтальном) исполнении. Проанализировано компьютерное и оригинальное исполнение музыки.

Ключевые слова: ансамбль, оркестр, разные составы, музыкальные инструменты, ритм-группа, инструментовка, оркестровка, аранжировка, универсальный метод, фактурные особенности, оркестровая партия, функции в оркестре, мелодия, контрапункт, облигато, оркестровая педаль.

E. Dovzhik,

*Honored Artist of the Republic of Belarus, Senior Lecturer of the Department
of Wind Music of the Educational Institution «Belarusian State University of
Culture and Arts», Republic of Belarus*

INSTRUMENTATION OF MUSIC WORKS FOR NON- TYPICAL ORCHESTRA AND ENSEMBLES

Abstract. The article contains information about different compositions of musical instruments used in practice, features and patterns of the formation of such compositions and orchestration for them. One of its universal methods is considered, when individual instruments and their groups are used depending

on the actual composition of the ensemble in order to achieve artistic intent and the most complete orchestral sonority. Some texture features are noted that enrich the harmonious presentation and dynamized development of music with its simultaneous (vertical) sounding and sequential (horizontal) presentation. Computer and live music performance.

Keywords: ensemble, orchestra, different compositions, musical instruments, rhythm group, instrumentation, orchestration, arrangement, universal method, textured features, orchestral part, functions in the orchestra, melody, counterpoint, obbligato, orchestral pedal.

Умение играть в ансамбле составляет одну из важнейших сторон профессионального мастерства музыканта-исполнителя. В практической музыкально-творческой деятельности существует огромное количество музыкальных коллективов с абсолютно различным составом и стоящими перед ними исполнительскими задачами.

Если в составе группы инструментов один или два исполнителя, то такой коллектив именуют ансамблем. Различают вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли, по жанру исполнения такие составы можно разделить на рок-бэнды, джаз-бэнды, эстрадные, народные.

Для исполнения разных стилей музыки используются особые составы инструментов. В рок-бэндах есть соло-гитара, ритм-гитара, бас-гитара, ударная установка. Иногда к ним добавляют клавишные и (или) духовые инструменты. Стилям джазовой музыки присущи медные духовые, а народные составы почти невозможно представить без широкого применения разных ударных инструментов.

Как правило, основой фактически любого ансамбля зачастую являются инструменты ритм-группы. На данной основе, добавляя инструменты, можно создать ансамбли разных видов. Обычный и самый популярный состав ритм-группы: фортепиано, ударные, бас-гитара (контрабас).

По числу исполнителей такие ансамбли делятся следующим образом:

- дуэт – соло-инструмент и один ритм-инструмент;
- трио – соло-инструмент и неполная ритм-группа;
- квартет – соло-инструмент и ритм-группа (с гитарой);
- квинтет – два инструмента и ритм-группа.

Далее изменение состава происходит по такому же принципу.

Известный педагог, выдающийся ученый и музыковед, талантливый аранжировщик, доктор искусствоведения, профессор Л. Ф. Дунаев, размышляя о самой сути и законах инструментовки, ее научно-теоретическом аспекте, отмечал, что для создания любой хорошо звучащей партитуры (имеется в виду технологический аспект) достаточно даже одного инструмента, который бы просто исполнял мелодию (например, гобой) и другого, который бы ему аккомпанировал (допустим, фортепиано). Все остальное (как художественный аспект) – это музыкальные «краски» и творческая фантазия, которыми должен уметь пользоваться грамотный специалист-оркестровщик.

Как известно, аранжировка (англ. *arrangement* – ‘улаживание, приведение в порядок’) – переложение музыкального произведения для исполнения его другими, в отличие от оригинала, средствами. В переводе с французского (*arranger* – ‘располагать, приводить в порядок’) термин «аранжировка» означает не только переложение, но и переработку оригинала.

В многочисленных трудах по инструментовке и инструментоведению выявлены определенные признаки оркестра, одним из которых является относительная стабильность его инструментального состава. На практике нередко приходится производить определенную адаптацию имеющегося нотного материала к реально существующему составу музыкантов.

В нотной литературе отдельными издательствами выработан достаточно универсальный метод создания оркестровых партитур, когда аранжировщик старается учитывать не только возможное отсутствие отдельных исполнителей, но даже целых групп.

Уровень сложности таких аранжировок музыкальных произведений разнообразен и сбалансирован, что делает их достаточно универсальным ресурсом для любого оркестра, группы, ансамбля или просто сольного инструмента в сопровождении фортепиано. Некоторые аранжировки сложнее других, но их исполнение не затруднительно даже для начинающих (непрофессиональных) школьных музыкантов.

Такие оркестровки незаменимы в концертных программах, выпускных и других церемониях в школах и колледжах системы образования в США.

Нельзя не отметить имена целой группы талантливых композиторов и аранжировщиков, внесших большой вклад в разработку этого творческого метода оркестровки и создание высокохудожественных партитур для разных составов музыкальных групп. Это Кэмп Киркленд и Дэвид С. Винклер, Кен Баркер, Эд Дикинсон, Стив Данн, Кен Томас, Дон Харт, Марк Хейс, Дуг Хойк, Ронн Хафф, Джозеф Линн, Дон Марш, Боб Уолтерс и Эд Уилмингтон, Кент Блэнтон, Эдди Фаргасон, Росс Грант, Ларри Мэйфилд, Дональд И. Мур, Гэри Родс, Роджер Раш и Уэйн Янки, Том Феттке и другие.

В упомянутой достаточно логичной и стройной системе оркестровки роль основы играет группа медных духовых инструментов – они исполняют мелодический материал и основные гармонии примерно в 90 % всех случаев. Когда мелодия и основные гармонии переходят в группу деревянных духовых (или струнных) инструментов, вспомогательные реплики отдаются медным духовым. Кроме того, если мелодия звучит у валторны или тромбона, обычно делается выписка в партии трубы. Следующая таблица наглядно иллюстрирует типичные функции духовых инструментов.

Таблица

Партия	Функция	Возможная замена в партии
труба in B \flat I	<i>сопрано</i>	кларнет in B \flat (сопр. сакс. in B \flat)
труба II in B \flat	<i>альт</i>	альт-сакс. II in E \flat , кларнет in B \flat
валторна I in F	<i>необяз. средн. голос</i>	альт-сакс. I in E \flat
тромбон I	<i>тенор</i>	тенор-сакс. in B \flat , валт. II in F
тромбон II	<i>бас или баритон</i>	бас-кларнет in B \flat , баритон in B \flat

Здесь есть определенное функциональное сходство с фактурой хоровой музыки гимнического характера.

Но партии медных – это не простое четырехголосие. У них есть множество идиоматических «украшений», фанфар, проходящих нот и контр-мелодий.

Группы деревянных духовых (и струнных) функционируют отдельно от медных. Если какая-либо из этих групп отсутствует, исполнение возможно, поскольку медные инструменты – это «ядро» которое содержит основные фактурные элементы. Однако добавление групп деревянных духовых и струнных значительно обогатит тембровую палитру, приближая исполнение произведения к звучанию полного концертного духового (со струнными – симфонического) оркестра.

Тесситура каждого инструмента используется такая, чтобы он оставался в пределах наиболее эффективного и доступного ему диапазона. Струнные редко играют выше третьей позиции; в партии труб, если встречается нота выше соль второй октавы, – это, как правило, не часть мелодии, а сигнал, который можно исполнить октавой ниже.

В произведениях куплетной формы дирижеру предоставляется возможность творческого эксперимента с различными комбинациями инструментов при каждом повторении. Если первый раз текст исполняет весь оркестр (*tutti*, без партии *obbligato* или клавишных), то при повторении возможно исполнить тот же музыкальный материал только на клавишных и деревянных духовых (или струнных) инструментах. При третьем повторе может звучать исключительно медная духовая группа, а при четвертом – снова оркестр *tutti*, но уже с партиями клавишных и *obbligato*.

Также предусмотрена модуляция музыки – ряд произведений оркестрован более чем в одной тональности. Для их монтажа пишутся вольты, где в партии клавишных есть модуляция в нужную тональность, таким образом, оркестр переходит к звучанию в другой тональности.

В приближенной к дирекциону дирижерской партитуре необходимые инструменты, кроме саксофонов и струнных альтов, транспонируются. В партитуре четко указаны удвоения инструментов (например, альт-саксофон I удваивает валторну и т. д.).

Когда мелодия переходит от трубы к другому инструменту, на это всегда указывает сокращение слова «мелодия», которое ставится в соответствующих оркестровых партиях в тех же местах.

В дирижерской партитуре не выписаны партии клавишных, ритм-гитары и колокольчиков.

Практичным является создание отдельного оркестрового голоса *obbligato*, партии которого есть в двух строях (in C и in B \flat). Он имеет много разных функций для применения в оркестре. Независимо от того, используется один инструмент или целая группа исполняющих нотный материал, в сочетании с клавишными эта партия может быть эффективным и новым фактурным элементом, часто называемым контрапунктом. Для исполнения этой партии возможно использование разных музыкальных инструментов, в том числе и по диапазону. При необходимости ее может играть просто третья труба, если есть две обычные трубные партии.

Саксофоны обычно дублируют медные духовые инструменты. Если в произведении желательно исполнить соло валторны или ансамбля медных духовых, необходимо отменить их игру. Но использование саксофонов укрепляет данную группу.

Помимо партии трубы, в которой, как правило, изложена мелодия, предусмотрены отдельные партии мелодической линии в строях in C и in B \flat , позволяющие исполнять ее любому другому инструменту, в том числе из числа звучащих октавой ниже.

Партия валторны, которая иногда содержит *divisi* (деление на две партии), зачастую имеет функцию оркестровой педали, а иногда является контрапунктирующей мелодией по отношению к остальным инструментам медной группы.

Бывают случаи, когда квинтет деревянных духовых инструментов (или только ансамбль деревянных духовых инструментов и валторна) может быть эффективен вместе с аккомпанементом клавишных.

Партии для баритона-саксофона являются общими с басовыми партиями. Исполнитель должен использовать ключевые знаки, указанные в квадратных скобках в начале произведения, при чтении нот в скрипичном (вместо басового) ключе на всем протяжении произведения. Когда встречаются случайные знаки альтерации, отличные от стоящих перед нотой, правильный знак альтерации для баритона-саксофона указан в скобках над этой нотой. Такая нотация универсальна для басовой партии.

Партии ударных инструментов обычно исполняют два музыканта (хотя их число может варьироваться от одного до трех). Чаще всего используется комбинация оркестровых колоколов, двух (иногда трех) литавр, подвесных тарелок и малого барабана. Другой состав инструментов включает ударную установку, большой барабан, виброфон, треугольник, тамбурин (бубен), колокольчики, *bell tree* («колокольчиковое дерево»), барчаймс (*bar chimes, or mark tree*) и «тарелочки для пальцев» (*zills, сагаты, циллы*).

Партия клавишных инструментов – это фортепианное изложение материала, в котором есть основные мелодические элементы оркестровки. Она придает необходимую полноту малым составам оркестров или ансамблей, где некоторые отдельные партии отсутствуют. Так как в этой партии преобладает мелодия, ее можно использовать и для соло фортепиано, без участия оркестра или только с инструментами ритм-группы.

По мере развития компьютерно-музыкальных технологий оркестровое и ансамблевое исполнение изменилось. Если ранее запись музыкальных произведений требовала только одновременного исполнения группой музыкантов, то сейчас преобладают студийные записи, в которых методом многократного наложения (записи по каналам) или путем компьютерной обработки создается аналог ансамблевого или оркестрового звучания. Без сомнения, так можно достичь высокого качества и уровня звучания.

К положительным чертам традиционного исполнительства можно отнести и тот факт, что остается нечто особое, едва уловимое и возвышенно-прекрасное, в мгновенном движении музыкальной мысли, которая озаряет всех исполнителей. Это так отличает живое исполнение музыки от многократно выверенного и обработанного компьютерного варианта коллективного музыкального творчества сегодняшнего дня.

1. Музыкальный ансамбль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальный_ансамбль. – Дата доступа: 18.04.2022.

2. Аранжировка и ее особенности. Виды аранжировки [Электронный ресурс]. – ДомМиФа. – Режим доступа: <https://domifa.ru/rubriki/terminy/124-aranzhirovka>. – Дата доступа: 18.04.2022.

3. 500 Hymns for Instruments: Book C-Violin, Hute (arranged from the hymnal Worship in Song) / by Harold Lane (Arranger). – Kansas : Lillenas Publishing Co., 1957. – 316 с.

4. Kirkland, C. The Instrumental Hymnal: 612 complete orchestrations from the hymnal for worship and celebration / Camp Kirkland. – [S. l.] : Word Music, 1987.

УДК 780.64:[378.147:78](476)

И. А. Мангушев,

*доцент, профессор кафедры духовой музыки
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Республика Беларусь*

НАРОДНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ

Аннотация. В статье рассматриваются народные духовые инструменты в современной музыкальной культуре Беларуси. Излагаются краткие сведения об инструментах, их развитии и использовании; о мастерах-создателях народного духового инструментария. Дан краткий обзор научных, методических и педагогических работ исследователей и ученых по данному вопросу. Освещены основные этапы становления, создания и развития национальной исполнительской школы на народных духовых инструментах. Анализируются проблемы методического, педагогического, концертно-исполнительского и учебно-технического обеспечения деятельности музыкантов с учетом современных требований музыкального искусства. Рассказывается о современных исполнителях на народных духовых инструментах Беларуси и создании оригинального концертного, учебно-педагогического, музыкально-инструктивного репертуара для сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства; написании и публикации оригинальных авторских учебников, учебно-методических и репертуарно-художественных изданий.

Ключевые слова: духовые народные инструменты, дудка, дуда, жалейка, окарина, труба народная, «Гуды», В. Гром, А. Кремко, И. Мангушев, этно-трио «Троица».