



Издательство и Образовательный Центр "Лучшее Решение"

www.лучшееерешение.рф www.lureshenie.ru www.высшийуровень.рф
www.лучшийпедагог.рф www.publ-online.ru www.полезныекниги.рф
www.t-obr.ru www.1-sept.ru www.v-slovo.ru www.na-obr.ru

Произведения для саксофона Пола Крестона

Автор:

Ермилова Евгения Викторовна

**ГАПОУ «Набережночелнинский
колледж искусств»**

г. Набережные Челны

Пол Крестон (так подписывался Джозеф Гуттоведжио под своими произведениями) (1906 – 1985) — американский композитор, родился в г. Нью-Йорке. Крестон обучался игре на фортепиано и органе, а с 1934 года работал органистом в церквях Нью-Йорка. Он преподавал в университетах США и читал лекции в городах Ближнего Востока. Известность Полу Крестону принесли произведения «Погребальная песнь» и 2 хорических танца для оркестра. С конца 40-х годов XX века Пол Крестон стал одним из ведущих композиторов Америки. Его произведения были самыми исполняемыми в стране в этот период. Он занимал пост президента Национальной ассоциации американских композиторов с 1956 по 1960 годы. Большая часть его произведений отличается выразительным музыкальным языком, богатством гармоний, мастерством оркестровки. Пол Крестон является автором более 100 крупных сочинений.

Близким другом Пола Крестона был знаменитый американский саксофонист Сесиль Лисон. В 30-е годы их так же связывало совместное творчество – Пол Крестон аккомпанировал Лисону. Этот музыкант посвятил свою жизнь развитию саксофона, как инструмента, претендовавшего на становление в один ряд с традиционными академическими духовыми инструментами, имевшими уже богатую историю¹. Знакомство и сотрудничество Лисона с молодым и перспективным композитором Полом Крестоном дало свои плоды. Вдохновившись виртуозной игрой Лисона и по его просьбе, Крестон стал сочинять для этого нового необычного духового инструмента. Свои произведения композитор посвящал Сесилию Лисону и большинство из них были впервые исполнены этим музыкантом. Крестон по достоинству оценил возможности саксофона и сочинения для этого инструмента он писал на протяжении всего своего творческого пути. Это произведения:

- Сюита для саксофона-альта (или кларнета) и фортепиано, ор.6 (1936);
- Соната для саксофона и фортепиано, ор.19 (1939)²;
- Концерт для саксофона с оркестром, ор.26 (1941) – переложение этого концерта для саксофона и фортепиано Крестон сделал в 1944 году;
- Рапсодия для саксофона и органа, ор.108 (1976);
- Сюита для квартета саксофонов, ор. 111 (1979).

Все эти произведения написаны в разных инструментальных жанрах. Свои новаторские идеи относительно метроритма, насыщенности гармонического языка и индивидуализации формообразования композитор ярко раскрывал в саксофонных произведениях благодаря уникальности тембра и технических возможностей саксофона. Крестон искал новые пути в музыкальном искусстве, стремился в своем творчестве раскрыть свое видение этого нового молодого инструмента - саксофона с разных ракурсов, рассматривая его звучание в сочетании с другими тембрами. Так, например, одним из новаторских решений композитора стало произведение, написанное для необычного сочетания инструментов - саксофона и органа. Это Рапсодия для саксофона-альта и органа, ор.108. Это своеобразный эпический диалог двух инструментов, имеющих одинаковое духовое начало и своим звучанием дополняющих друг друга.

¹Hulsebos M. Cecil Leeson: the pioneering of the concert saxophone in American from 1921 to 1941.

²В 2008 году саксофонист Марко Чиконне сделал версию Сонаты для саксофона и оркестра

Первый квартет для саксофонов был написан бельгийским композитором Жаном Батистом Синжеле в 1857 году. Именно в это время был сформирован и сложился, как классический, состав квартета саксофонов из четырех его разновидностей: сопрано, альт, тенора и баритона. Подобно струнному классическому квартету, квартет саксофонов занял прочное место на академической сцене. Многие композиторы сочиняли для такого ансамбля. Среди них А.Глазунов, П.М.Дюбуа, Г.Томази, Ж.Абсил и другие. Последним пятым произведением Пола Крестона, посвященным саксофону, стала Сюита для квартета саксофонов, ор.111, написанная в 1979 году. Она состоит из четырех частей: Прелюдия, Скерцино, Пастораль и Рондо. Это произведение входит в репертуар известных академических квартетов саксофонов, которые с большим успехом исполняют его. Например, после одного из концертов Amherst Saxophone Quartet в Буффало Г.Троттер писал в «Buffalo News»: «Вторая половина концерта была полностью посвящена американским композиторам, первым среди которых был Пол Крестон – его четырехчастная сюита для квартета саксофонов, ор. 111. В сюите привлекали внимание слушателя разнообразие фактуры и ритма, быстроразвивающиеся оригинальные фигуры, необычные для восприятия ритмические смены, мягкие плавные линии и вечное движение Финала, в котором я думаю, вряд ли были паузы хотя бы у кого-нибудь из участников квартета»³.

Сюита для саксофона и фортепиано написана в ранний период творчества композитора. В ней прослеживается стилистическая нестабильность и неопределённость наряду с незначительными экспериментами.⁴

Одно из самых любимых саксофонистами произведение — Соната для саксофона-альта и фортепиано ор. 19. Сочиняя эту сонату, Пол Крестон даже не предполагал, что она станет одним из самых популярных и наиболее часто исполняемых произведений, написанных для саксофона и фортепиано⁵. Она вошла в основной репертуар всех известных саксофонистов. Это произведение исполняется на академических сценах всего мира. Соната входит в учебную программу специальных музыкальных учебных заведений. Являясь технически сложным, ярко выразительным, разнохарактерным и разноплановым произведением, соната занимает одно из ведущих мест в списке обязательных произведений практически на всех конкурсах саксофонистов, проходящих по всему миру, так как выявляет исполнительский уровень и музыкальную культуру музыканта.

Крестон, как представитель нео-романтизма в американской музыке XX века, вложил в свою сонату романтические чувства и переживания. Резкая смена характеров и образов, яркая контрастность тем, насыщенное содержание, многоэлементность тематического материала, смешение музыкальных форм, использование насыщенных усложненных гармоний, использование полиритмии, полиметрии являются характерными особенностями музыкального языка композитора. Музыкальная форма частей сонаты выходит за рамки классического формообразования. Композитор стремится к индивидуализации форм, гармоний и метроритма.

³TrotterH. “Quartet's second time around is no mistake”. News Music Critic, Buffalo News.1997

⁴ Simmons W. Voices in the Wilderness Six American Neo-Romantic Composers, Toronto, 2006, С.216

⁵ Mauk S. Master Lesson on Paul Creston`s Sonata.

Соната op.19 для саксофона и фортепиано была завершена летом 1939 года и посвящена Сесилию Лисону. Произведение было исполнено 9 января 1940 года в г. Тиффине (штат Огайо) Сесилем Лисоном и аккомпанировавшим ему пианистом Джозефом Вагнером⁶. Затем произведение прозвучало в г. Нью-Йорке 15 февраля 1940 года, где Сесиль Лисон выступил вместе с автором Полом Крестоном, который исполнил партию фортепиано⁷.

Соната написана в трех частях и основывается на принципах классического сонатного цикла. Первая часть написана в сонатной форме, хоть и свободной, вторая часть – трехчастный лирический центр сонаты, третья часть – в форме рондо. Ансамблевая камерность этого произведения выражается в равноправии обеих инструментов, хотя фортепиано часто выступает в роли аккомпанирующей партии (например, во второй части).

Драматургическое развитие музыки обусловлено использованием разнообразного яркоконтрастного тематического материала. Все три части сонаты выражают разные, довольно полярные, душевные состояния человека. Это патетика первой части, проникновенная лирика второй части и гротеск финала. Перед исполнителем и слушателем предстают образные картины юности с ее спадами и подъемами, и резкими сменами настроений.

На примере первой части мы видим, что композитор стремится к свободе и индивидуализации сонатной формы. Несмотря на образное различие двух тем – главной и побочной партий - Крестон акцентирует внимание на темповом единстве первой части. Все замедления и расширения неизменно возвращают в дальнейшем исполнителей к первоначальному темпу указанием автора «*intime*» (в первоначальном темпе, вовремя). Такое темповое единство, как один из используемых приемов, помогает создать целостность первой части, несмотря на контрастные характерные образы основных тем, которые мастерски показаны композитором, как разные, порой противоположные, состояния человеческой души. Волевая целеустремленность противопоставляется нежной лирике, скерцозность – патетизму. Быстрые смены настроений создают определенную сложность для исполнителей. Нужно проявить настоящее исполнительское мастерство, чтобы в полной мере суметь показать яркую контрастность тем и все их выразительные стороны.

Вторая часть – это лирический центр сонаты. Особенно контрастно и успокоительно она звучит после напряженного, динамичного, кульминационного окончания первой части. Здесь композитор высказывает свои самые сокровенные мысли. Бесконечно льбящаяся выразительная мелодия, певучая и нежная, гармонически красочное сопровождение, тихие кульминации, глубокая созерцательность, интенсивное динамическое развитие – все это ставит вторую часть сонаты в ряд лирических шедевров, написанных для саксофона.

Третья часть сонаты представляет собой семичастное рондо с тремя эпизодами (А-В-А-С-А-D-А) в тональности Ре мажор. Крестон совершенно оригинально излагает и развивает музыкальный материал на протяжении всей части. Он использует много

⁶Londeix J.-M. Essays by Sonata, op.19 for alto saxophone and piano by Paul Creston, Shawnee Press, с.209

⁷Mauk S. Master Lesson on Paul Creston's Sonata.

различных приемов, которые помогают выразить определенные настроения. Музыка ярко контрастирует с предыдущими частями. После созерцательности второй части особенно ярко ощущается состояние радости и праздника, легкости и беззаботности, веселого скерцозного настроения.

Стилистические особенности музыкального языка композитора проявляются в его произведениях для саксофона в нескольких аспектах.

Одной из основных особенностей творчества Пола Крестона является индивидуализация композиционного строения в плане метроритма. Ритмическая составляющая имеет для композитора основополагающее значение. Когда Крестона спрашивали, о том, как, по его мнению, нужно сочинять музыку, то он часто отвечал, что начинать нужно с ритма, а не с мелодии или гармонии⁸. Сначала он определяет ритмический строй нового произведения, затем продумывает гармонию, из которой потом выявляет мелодию. Такой подход к композиции частично объясняет почему мелодии Крестона необычно отображают самопроизвольный и независимый стиль в отличии более традиционных и стандартных арий или песен В. Джианнини или С. Барбера. Мелодии Крестона могут быть развернуты в длинные плавные линии, со свободным ритмическим рисунком, как у Э. Блоха, но они четко разработаны и продуманны исходя из его теории композиции. В зависимости от характера и стиля произведения, мелодии Крестона могут варьироваться от ладовой простоты до существенно хроматической, пантональной структурной сложности⁹. В своем творчестве Пол Крестон полностью опирается на фундаментальные основы метроритмических структур, изложенные в его теоретических трудах по метроритмической проблематике, тем самым раскрывая свое новаторское музыкальное мышление.

Все произведения, написанные для саксофона, также подтверждают и раскрывают эту важнейшую особенность композиторского стиля Пола Крестона.

В плане построения мелодической линии можно выделить следующие особенности:

– Принцип возвращения к одной и той же ноте, создание эффекта кружения вокруг одного опорного тона (присутствует, к примеру, в тематическом материале всех частей сонаты). Этот принцип построения мелодии в сонате можно выделить как один из основополагающих в музыкальном мышлении Крестона.

– Частое использование пунктирного ритмического рисунка.

– Как правило темы в произведениях для саксофона имеют многоэлементную мелодическую структуру.

– Иногда композитор использует прием наложения мелодики одной фразы на другую, когда окончание одной фразы является началом следующей фразы. Такой прием создает ощущение ускоренности, сжатости и стремительности развития.

– Лирическим мелодиям свойственна длинная фразировочная линия, в какой-то степени перекликающаяся с «мелодиями дали» Сергея Рахманинова.

В формообразовании композитору свойственен принцип варьированной повторности. В своих произведениях для саксофона Пол Крестон часто использует

⁸Creston P., «A composer's Creed», Music Educators Journal, с. 16 (перевод Е. Ермиловой)

⁹Simmons W. Voices in the Wilderness Six American Neo-Romantic Composers, Toronto, 2006, С.209 (перевод Е. Ермиловой).

построения в виде развернутых сложных периодов, часто не имеющих четких законченных границ. Произведениям для саксофона присущи небольшие разработки.

Гармонический язык наполнен диссонантными созвучиями, что свойственно композиторам познеромантического направления. Часто композитор использует структуру малого мажорного септаккорда в виде непрерывной эллиптической череды аккордов. В моменты развития тематического материала тональный план часто приобретает размытые границы. Неожиданные модуляции в тональности далекой степени родства также свойственны Полу Крестону.

Образность мышления композитора основана на трех совершенно разных состояниях, которые появляются во всех его произведениях для саксофона. Это присутствие волевого действенного начала, нежная завораживающая лирика и гротеск.

В XX столетии в музыкальном мире существовало много различных новаторских течений и направлений. В поисках новаторских выразительных средств композиторы разрушали основы музыки – мелодию, гармонию, форму. Они изображали мир таким, какой он есть, со всеми его недостатками, агрессией, пессимизмом, уничтожением в человеке его личностного духовного начала. На фоне всего этого новаторского Пол Крестон смог найти в традиционном еще так много мыслей и идей. Безусловно, на концертной сцене его соната для саксофона и фортепиано производит неизгладимое впечатление как на слушателей, так и на исполнителей. Музыка ее выражает высокие чувства и идеалы. Она созидательна и помогает найти прекрасное в этом порой разрушительном мире.

Список литературы:

1. Hulsebos M. Cecil Leeson: the pioneering of the concert saxophone in American from 1921 to 1941.
2. Trotter H. "Quartet's second time around is no mistake". News Music Critic, Buffalo News. 1997.
3. Simmons W. Voices in the Wilderness Six American Neo-Romantic Composers, Toronto, 2006, С.216
4. Mauk S. Master Lesson on Paul Creston`s Sonata.
5. Londeix J.-M. Essays by Sonata, op.19 for alto saxophone and piano by Paul Creston, Shawnee Press, с.209.
6. Mauk S. Master Lesson on Paul Creston`s Sonata.
7. Creston P., «A composer`s Creed», Music Educators Journal, с.16.
8. Simmons W. Voices in the Wilderness Six American Neo-Romantic Composers, Toronto, 2006, С.209.