

Д. М. МУЕДИНОВ

Крымский инженерно-педагогический университет

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИ ИГРЕ НА ТРУБЕ И ЕЕ ПРЕПАРИРОВАННЫХ ВИДАХ

В статье рассматриваются экспериментальные поиски нового звучания трубы в творчестве П. Кнайта, К. Приву, Р. Мехты и особенности использования нетрадиционных приемов звукоизвлечения на трубе в современной музыке. Цель исследования – анализ техники исполнения произведений композиторов XX-XXI вв. на трубе и ее препарированных видах. Материалом исследования стали сочинения Л. Берлио, П. Кнайта, К. Приву, Р. Эриксона, Х. Эгринга, Д. Эрба, Т. Мынбаева и Тэй Хонг Пака, в которых используются различные способы нетрадиционной техники игры на данном инструменте. В статье анализируются примеры комбинированного способа звукоизвлечения на подготовленном флюгельгорне с использованием кларнетного мундштука и компьютерной обработки звука («Allotrope» П. Кнайта). Также раскрываются осо-

бенности исполнительской техники К. Приву при формировании акустических эффектов на трубе и их применение в экспериментальном проекте «Iptervox». Отдельно рассматриваются примеры техники исполнения «озвученного вдоха» в различных динамических градациях в опусах Р. Эриксона и Х. Эгринга. На примере «Diversion for Two» Д. Эрба показаны приемы «реверсного» использования мундштука в артикуляции с элементами речевого произношения. Анализируются фонемные структуры комбинированного звукообразования с изменяемой амплитудой тембрового вибрато в «Концерте для трубы с оркестром» Т. Мынбаева.

Ключевые слова: препарированная труба, нетрадиционные приемы игры, звукоизвлечение, артикуляция, Ch. Pruvost, P. Knight.

Для цитирования: Муединов Д. М. Нетрадиционная техника звукоизвлечения при игре на трубе и ее препарированных видах // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 4. С. 112–117.

DOI: <https://doi.org/10.24411/2076-4766-2019-14016>

D. MUEDINOV

Crimea Engineer Pedagogical University

OFF-CENTRE SOUND PRODUCING TECHNIQUES ON THE TRUMPET AND ITS PREPARED TYPES

The article deals with an experimental research of new trumpet sounds in works by P. Knight, Ch. Pruvost, R. Mehta as well as with peculiarities of off-centre sound producing techniques on the trumpet in contemporary compositions. The author aims at analysing sound producing techniques while performing compositions of the 20th-21st centuries on the trumpet and its prepared types. Such techniques are present in works by L. Berio, P. Knight, Ch. Pruvost, R. Erickson, H. Oehring, D. Erb, T. Mynbaev, and Tae Hong Park, which are taken as a practical basis for the article. The author also examines different combined ways of sound producing on the prepared flugelhorn using a clarinet mouthpiece and computer processing («Allotrope» by P. Knight). Ch. Pruvost's performing

technique aimed at revealing acoustic effects of the trumpet and their use in the experimental project «Iptervox» is under analysis. A particular attention is paid to samples of the performing “sounded breath” technique in various dynamics in works by R. Erickson and H. Oehring. Taking D. Erb's «Diversion for Two» as an example, the author shows methods of a mouthpiece reverse use in articulation with elements of verbal pronunciation. Phonemic structures of combined sound producing with variable amplitude of timbre vibrato are exemplified in «Concerto for trumpet with orchestra» by T. Mynbaev.

Key words: prepared trumpet, off-centre performing techniques, sound producing, articulation, Ch. Pruvost, P. Knight.

For citation: : Muedinov D. Off-centre sound producing techniques on the trumpet and its prepared types // South-Russian Musical Anthology. 2019. N 4. PP. 112–117.
DOI: <https://doi.org/10.24411/2076-4766-2019-14016>

Игра на препарированной трубе¹ и использование различных ударно-шумовых приемов звукообразования в последние десятилетия стали неотъемлемой частью современной исполнительской практики. Звучание препарированного инструмента, которое Ю. Н. Холопов рассматривал «...как площадку на середине пути между обычной тоновой музыкой и “шумофонией”» [1, с. 84], в современном исполнительстве на духовых уже нельзя отнести к редким, единичным явлениям. Появилось значительное количество исполнителей, активно использующих различные варианты препарирования инструмента и отличающихся определенным радикализмом в отношении применения разнообразных ударно-шумовых эффектов. Среди наиболее известных трубачей-экспериментаторов оригинальным стилем исполнения и неординарными приемами игры заметно выделяются такие музыканты, как К. Приву (Ch. Pruvost)², П. Кнайт (P. Knight)³, Р. Мехта (R. Mehta)⁴ и др. Каждому из них присуще собственное своеобразное видение и понимание нового звучания трубы и индиви-

дуальный подход к его созданию. Если К. Приву и Р. Мехта в своих экспериментах и творческих проектах делают упор на использование различных дополнительных приспособлений и предметов при игре на трубе, то П. Кнайт, опираясь на известные «расширенные способы» исполнения, применяет компьютерную обработку звука препарированного инструмента, что значительно расширяет возможности искусственного преобразования его акустических свойств.

В своем сочинении «Аллотроп» (*Allotrope*) для трубы, подготовленного флюгельгорна, нубука, педали и усилителя П. Кнайт демонстрирует особую изобретательность, поместив на флюгельгорн кларнетный мундштук вместо обычного⁵. Собственно, само название «Аллотроп», имеющее древнегреческие корни⁶, предполагает нетрадиционное использование обычной конструкции инструментов, в результате которого они приобретают новые тембровые характеристики.

Применив в первой части произведения нестандартный мундштук на флюгельгорне, автор аналогичным образом поступает и во второй части, отказавшись от мундштука при игре на трубе. На этот раз композитор-исполнитель извлекает отдельные звуки и шумовые эффекты, вдвывая воздух непосредственно в корпус инструмента в той его части, где должен находиться мундштук [4]. Используя столь необычный способ игры на двух инструментах, австралийский трубач после кратковременного извлечения различных звуков (свист, шум, продувание воздуха в инструменте и др.) предпринимает попытку преобразовать их в определенное электронно-синтезированное

¹ Препарированная, или подготовленная, труба (prepared trumpet) представляет собой преобразованную конструкцию инструмента с использованием различных дополнительных приспособлений (клаксона, трубок, шаров, инородных мундштуков и других устройств), а также удалением отдельных частей стандартной модели (мундштука, крон, вентилялей) для получения новых звуковых эффектов.

² Кристиан Приву – современный французский трубач и композитор, специализирующийся на исполнении музыки различных стилей и направлений (от Средневековья до XXI в.). Его совместные творческие проекты с различными коллективами европейских и восточных музыкантов отличаются постоянным поиском нового звучания трубы. В своих экспериментах К. Приву часто использует трубу не как инструмент для извлечения музыкального звука, а в качестве источника ударно-шумовых эффектов.

³ Питер Кнайт – австралийский трубач, композитор и джазовый музыкант, исследователь в области электронного синтеза звука трубы [2].

⁴ Раджеш Мехта – американский трубач индийского происхождения, композитор, создатель микротоновой кулисной трубы «naga phoenix trumpet» и гибридных конструкций инструмента (drumpet), используемых для исполнения южноиндийской музыки, а также в различных инновационных проектах.

⁵ Музыкант описывает свои эксперименты с чужеродным мундштуком следующим образом: «Я использую обычный кларнетный мундштук, помещая его на мундштучную трубку моего флюгельгорна. А потом продуваю его, применяя клапаны, чтобы изменить ноты, извлекая низкие гудящие звуки. Я также прижимаю трость зубами, чтобы создать хаотический визг в верхнем регистре. В дополнение, могу путем коррекции открытия клапана для слива воды на инструменте изменить гармонический звукоряд и таким образом повысить тон» [2, с. 57].

⁶ Аллотропия (от др.-греч. allos – «другой», tropos – «поворот, свойство») – свойство некоторых химических простых тел (элементов) являться в двух или нескольких столь различных видоизменениях, что их можно принять за совершенно различные тела [3, с. 468].

созвучие с помощью микрофонов, ноутбука и многочисленных электронных устройств.

Весь процесс исполнения «Аллотропа» в авторской интерпретации занимает более восьми минут (8'21'') [4], напоминая по форме и содержанию в большей степени лабораторный электронно-акустический эксперимент, а не представление творческой работы художественно-смыслового характера. Сам автор рассматривает «Аллотроп» как важный сольный проект, позволивший ему по-новому изучить «...собственную практику, освоить новые навыки, а также новые подходы к исполнению» [2, с. 48].

С общепринятых художественно-эстетических позиций оценить индивидуальный проект П. Кнайта и уровень его творческих достижений достаточно сложно. Можно лишь подтвердить, что название «Аллотроп» соответствует содержанию произведения австралийского трубача-композитора, так как написано оно в нетрадиционной системе музыкально-художественных координат.

Овладением значительно большего количества разнообразных звукошумовых эффектов на трубе отличается исполнительский стиль К. Приву, демонстрирующего в индивидуальных проектах огромное количество способов звукоизвлечения⁷. Если в экспериментах П. Кнайта отдается предпочтение компьютерному преобразованию отдельных звуков, полученных на препарированной трубе или флюгельгорне, то К. Приву стремится к получению новых акустических эффектов на инструменте «естественным» способом. Используя отдельные «подручные средства» (резиновая трубка, клаксон), он с помощью чрезвычайно гибкого амбушюра, артикуляционного аппарата, дыхания и собственной фантазии имитирует человеческую речь, звуки дрели или ударных инструментов, работу двигателя, шум ветра и многие другие звуки природных явлений [5]. В отдельных фрагментах одновременно с шумофонией звучит естественный тон трубы, в результате чего образуется скомбинированное музыкально-шумовое созвучие. Очевидно, что зафиксировать всю шумофонию в существующей нотации практически невозможно, поэтому аудиозапись является наиболее точным отражением всего арсенала нетрадиционных звуковых эффектов, исполняемых К. Приву

⁷ Своеобразной экспериментальной творческой лабораторией для К. Приву и его единомышленников – трубача Н. Тамура (N. Tamura), пианистки С. Фуджи (S. Fujii) и барабанщика П. Орина (P. Ogins) – стал франко-японский квартет «Kaze», в котором апробируются нетрадиционные способы звукоизвлечения и акустические шумовые эффекты [6].

и в полной мере продемонстрированных в собственном проекте «*Iptervox*»⁸.

Однако в репертуаре для трубы существует немало примеров более сдержанного использования нетрадиционных приемов звукоизвлечения, в которых, по сравнению с П. Кнайтом и К. Приву, количество применяемых шумовых эффектов ограничено, а отдельные звукоизобразительные элементы весьма органично вписываются в естественное звучание инструмента.

Примером оригинального использования духового инструмента с целью создания своеобразного акустического фона является «*Секвенция X*» Л. Берико для трубы и резонирующего фортепиано. В ней функции трубы не ограничиваются лишь исполнением солирующей партии, так как она одновременно является источником возбуждения колебательных движений струн рояля. В результате направленного воздействия звукового потока трубы непосредственно на струны и резонансную декау возникает определенный резонанс. Роль пианиста заключается в исполнении беззвучных аккордов путем нажатия клавиш инструмента без звукоизвлечения с использованием педали. Отдельные «возгласы» трубы на фортиссимо, направленные в рояль, приводят в движение освобожденные от демпферов струны, создавая мягкий, еле слышимый фон. Для его усиления Л. Берико предписывает использование микрофона в корпусе фортепиано, однако исполнители иногда игнорируют указания автора, чем значительно ослабляется общий акустический эффект.

Арсенал современных ударно-шумовых приемов звукообразования на трубе, используемых в исполнительской практике, отличается широким разнообразием и зависит, в первую очередь, от фантазии автора произведения. Учитывая тот факт, что звук можно получить с помощью самых различных приспособлений, ударяя по разным частям инструмента и используя отдельные его детали или посторонние предметы, количество шумовых эффектов в современном репертуаре постоянно возрастает.

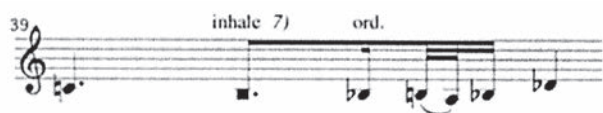
Среди устоявшихся приемов шумовой группы, встречающихся в художественных произведениях, можно выделить способ извлечения звука с помощью вдыхания или выдыхания воздуха через инструмент. Громкое дыхание (*loud-breath*) или «озвученный вдох» [7, с. 135] используется (согласно авторским указаниям относительно способа извлечения звука) в достаточно виртуозном фрагменте пьесы «*Kryl*» для трубы соло аме-

⁸ Christian Pruvost. *Iptervox*. Circum-Disc. CD. LX 003. France, 2009. Barcode: 3760148283464.

риканского композитора-экспериментатора и исследователя Р. Эриксона (R. Erickson).

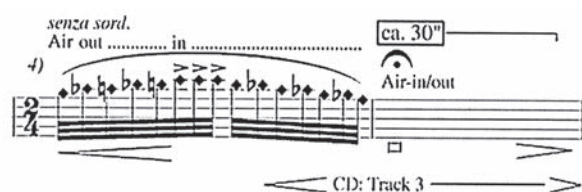
Весьма схожий вариант трактовки вдоха изменяет также немецкий композитор Х. Эгринг (H. Oehring) в насыщенном различными нетрадиционными приемами игры сочинении «Philipp». Автор предлагает на второй ноте (*h*) (Пример 1) осуществить «медленный вдох через трубу тихо, но слышимо» [8].

Пример 1
Х. Эгринг. «Philipp» для трубы соло (фрагмент)

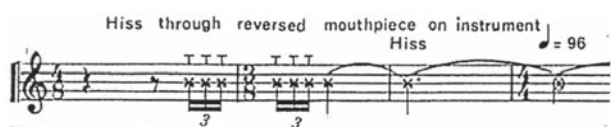
Больше изобретательности в использовании озвученного выдоха и вдоха демонстрирует композитор и в другом фрагменте произведения (Пример 2), в котором предлагает виртуозный эпизод исполнять беззвучно на выдохе, а акценты выделять вдохом с наличием «...немного слюны между языком и твердым небом» [8]. Данный пример не единственный в сочинении Х. Эгринга.

Пример 2
Х. Эгринг. «Philipp» для трубы соло (фрагмент)

Совершенно иной способ «реверсного» использования мундштука для артикулирования согласного звука *t* вводит американский композитор и трубач Д. Эрб (D. Erb) в «*Diversion for Two*» для трубы и ударных. В отрывке из данного сочинения (Пример 3) он указывает на необходимость извлечения звуков при произнесении согласного *t*, разместив мундштук на инструменте обратной стороной и расположив чашку на трубке корпуса.

Пример 3
Д. Эрб. «*Diversion for Two*» для трубы и ударных (фрагмент)

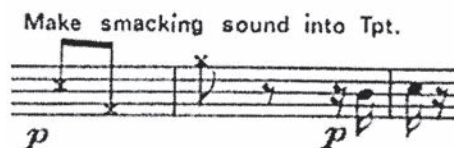
Большим разнообразием нетрадиционных исполнительских эффектов также отличается Концерт для трубы с оркестром Т. Мынбаева, в котором, в частности, применяются гласные *и* и *а* не для шумового звукоизвлечения, а для комбинированного вокализованного звукообразования с изменяемой амплитудой тембрового вибрато (Пример 4). Аналогичные фонетические вариации можно обнаружить и в сочинениях К. Штокхаузена.

Пример 4
Т. Мынбаев. Концерт для трубы с оркестром (фрагмент)

Среди других приемов не менее эффективным для слушательского восприятия является имитация поцелуя, которую использует корейский композитор Тэй Хонг Пак (Tae Hong Park) в своем опусе с необычным названием «*t1*» для трубы *in C* и электроники (2001). Близкое к поцелую чмоканье (*smacking*) применяет в уже упоминавшемся произведении «*Diversion for Two*» Д. Эрб (Пример 5), краткое указание которого «сделать чмокающий звук в трубу» предполагает исполнение этого приема с определенным интонированием трех звуков разной высоты.

Пример 5
Д. Эрб. «*Diversion for Two*» для трубы и ударных (фрагмент)

Итак, использование композиторами отдельных элементов ударной техники в произведениях для трубы отличается достаточным разнообразием, при этом встречаются и самые неожиданные способы ударной техники: удары пальцами и ладонью по раструбу, мундштуку или корпусу инструмента, «клацанье» клапанами, исполнение отдельных ритмических рисунков топотом ног и т. д.

Рассмотренные примеры использования препарированной трубы и применения ударно-шумовых эффектов свидетельствуют о достаточно широком арсенале нетрадиционных приемов игры, которые находятся в постоянном развитии. В процессе поиска нового звучания инструмента авторы стремятся использовать

различные способы подготовки трубы, изменяя или дополняя ее конструкцию отдельными предметами и приспособлениями. Результаты подобных экспериментов находятся в прямой зависимости от того, насколько тот или иной звуковой эффект отвечает художественному содержанию произведения.

В целом, использованию нетрадиционных приемов звукообразования на трубе в художественном репертуаре и их активное внедрение

в исполнительскую практику является одним из факторов развития средств художественной выразительности. Расширение тембровой структуры звука на основе мультифонных способов звукоизвлечения, обогащение средств выразительности звукошумовыми и ударными эффектами, применение электронно-акустического и компьютерного синтеза звука открывают путь к созданию новой, более разнообразной звуковой палитры инструмента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Холопов Ю. Вклад Кейджа в музыкальное мышление XX века / Джон Кейдж. К 90-летию со дня рождения: матер. науч. конф. М.: Науч. труды МГК, 2004. Сб. 46. С. 79–90.

2. Knight P. H. J. The Intersection of Improvisation and Composition: A Music Practice in Flux: Diss. Dr. of Musical Arts. Queensland: Griffith University, 2011. 133 p.

3. Энциклопедический словарь (в 86 томах). Том I (1): А – Алтай / Под редакцией проф. И. Е. Андриевского. Издатели: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И. А. Ефронь (С.-Петербург). СПб: Семеновская Типо-Литография (И. А. Ефрона), 1890. 480 с.

4. Knight P. H. J. Peter Knight – Allotrope – Solo trumpet, prepared flugel horn, laptop electro-

nic, pedals, amplifier. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kQgP61HavwU> (date of application: 10.09.19).

5. Tarche G. Ipteravox [Christian Pruvost]. URL: <http://www.zoonelibre.com/disques/ipteravox/> (date of application: 10.09.19).

6. Shanley M. Kaze: Rafale. Jazz Times. 18.10.2011. URL: <https://jazztimes.com/reviews/albums/kaze-rafale/> (date of application: 14.08.19).

7. Cherry A. K. Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy. Diss. DMA. Cincinnati: University of Cincinnati, 2009. 315 p.

8. Oehring H. Philipp (Foreword W. Forman). Berlin, 2003. URL: http://www.helmutoehring.de/works/solo/Philipp/downloads/Vorwort_Bill_Philip-Trp.pdf (date of application: 19.08.19).

REFERENCES

1. Holopov Ju. Vklad Kejdzha v muzykal'noe myshlenie 20 veka [Cage's contribution to the 20th-century musical thinking] / Dzhon Kejdzh. K 90-letiju so dnja rozhdenija [John Cage. On his 90th-birthday celebration]: mater. nauch. konf. Moscow: Nauch. trudy MGK, 2004. Sb. 46. PP. 79–90.

2. Knight P. H. J. The Intersection of Improvisation and Composition: A Music Practice in Flux: Diss. Dr. of Musical Arts. Queensland: Griffith University, 2011. 133 p.

3. Jenciklopedicheskij slovar' [Encyclopedic Dictionary] (v 86 tomah [in 86 volumes]). Tom I (1): A – Altaj / Pod redakciej prof. I. E. Andrievskago. Izdateli: F. A. Brokgauz (Lejpcig), I. A. Efron (S.-Peterburg). St. Petersburg: Semenovskaja Tipo-Litografija (I. . Efrona), 1890. 480 p.

4. Knight P. H. J. Peter Knight – Allotrope – Solo trumpet, prepared flugel horn, laptop electro-

nic, pedals, amplifier. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kQgP61HavwU> (date of application: 10.09.19).

5. Tarche G. Ipteravox [Christian Pruvost]. URL: <http://www.zoonelibre.com/disques/ipteravox/> (date of application: 10.09.19).

6. Shanley M. Kaze: Rafale. Jazz Times. 18.10.2011. URL: <https://jazztimes.com/reviews/albums/kaze-rafale/> (date of application: 14.08.19).

7. Cherry A. K. Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy. Diss. DMA. Cincinnati: University of Cincinnati, 2009. 315 p.

8. Oehring H. Philipp (Foreword W. Forman). Berlin, 2003. URL: http://www.helmutoehring.de/works/solo/Philipp/downloads/Vorwort_Bill_Philip-Trp.pdf (date of application: 19.08.19).

Муединов Дилявер Меметович

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой
музыкально-инструментального искусства
Крымский инженерно-педагогический университет
Россия, 295015, Симферополь
d.muedinov@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8449-253X

Muedinov Dilyaver Memetovych

PhD (Art)
Head of the Musical Instrumental Art Chair
Crimea Engineer Pedagogical University
Russia, 295015, Simferopol
d.muedinov@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8449-253X

