АЛЕАТОРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

https://doi.org/10.70728/orien.v07.i01.035

Фаррух Акрамов
fakramov.85@mail.ru
Государственная консерватория Узбекистана

Аннотация: Алеаторика - одна из композиторских техник заподной музыки - стала часто применяемой техникой письма для композиторов Узбекистана. В данной статье просматривается и делается частичный анализ произведений композиторов Узбекистана, в которых имеется данная техника в качестве развития произведения.

Ключевые слова: алеаторика, техника письма, композитор, пауза, длительность, сочинение, контролируемая алеаторика, неконтролируемая алеаторика, фактура, кульминация

ALEATORY IN THE WORKS OF COMPOSERS OF UZBEKISTAN

Farrukh Akramov
fakramov.85@mail.ru
State Conservatory of Uzbekistan

Abstract: Aleatoriy - one of the compositional techniques of Western music has become a frequently used technique of writing for composers of Uzbekistan. This article reviews and makes a partial analysis of the works of composers of Uzbekistan, which contain this technique as a development of the work.

Keywords: aleatoriy, writing technique, composer, pause, duration, composition, controlled aleatoriy, uncontrolled aleatoriy, texture, culmination

Композиторская школа Узбекистана по сей день успела не только сформироваться и пройти определённые этапы в процессе своей эволюции, но и воспринять основные направления и техники XX века (импрессионизм, неоклассицизм, экспрессионизм, неофольклоризм, сонoризм, алеаторику, додекафонию, пуантилизм, минимализм)[1].

[1] Габитова А. Коллективная монография: Узбекская музыка на стыке столетий (XX – XXI вв.): тенденции, проблемы. Музыкальные техники и направления XX века и творчество композиторов Республики. Ташкент. 2008 г.

(cc) BY

«Тенденции как можно более последовательно и точно организовать и до мелочей продуманной конструкцией детерминировать создание и движение всех музыкальных элементов и параметров, то есть тенденции, которые были доведены до крайности сериальной техникой, структурализмом и, наконце, тотальной организацией всего музыкального процесса, породили неизбежную реакцию. Появилась алеаторная техника. Реакцию вызвал и пуантилизм. Родился новый стиль, представленный музыкой тембров, оперирубщей звуко-тембровыми пластами и линиями»[1].

Алеаторика[2], то эта техника композиторского письма делится на два: «Общая алеаторная форма» и «Местная алеаторная форма». Как правила композитор, который хочет сочинить произведение в форме общей алеаторики, использует данную технику во всём своём сочинении. В данной статье речь пойдёт о «Местной алеаторной форме» (о построении на основе алеаторики раздела формы) так как композиторы Узбекистана не пользовались общей алеаторной формой и о том, кто из них применял её в своих сочинениях. Применяли же эту технику композиторского письма эпизодически в своих произведениях такие композиторы как, Ф.Янов-Яновский, Д.Саидаминова, М.Тоджиев, Д.Янов-Яновский, М.Бафоев и Ф.Акрамов.
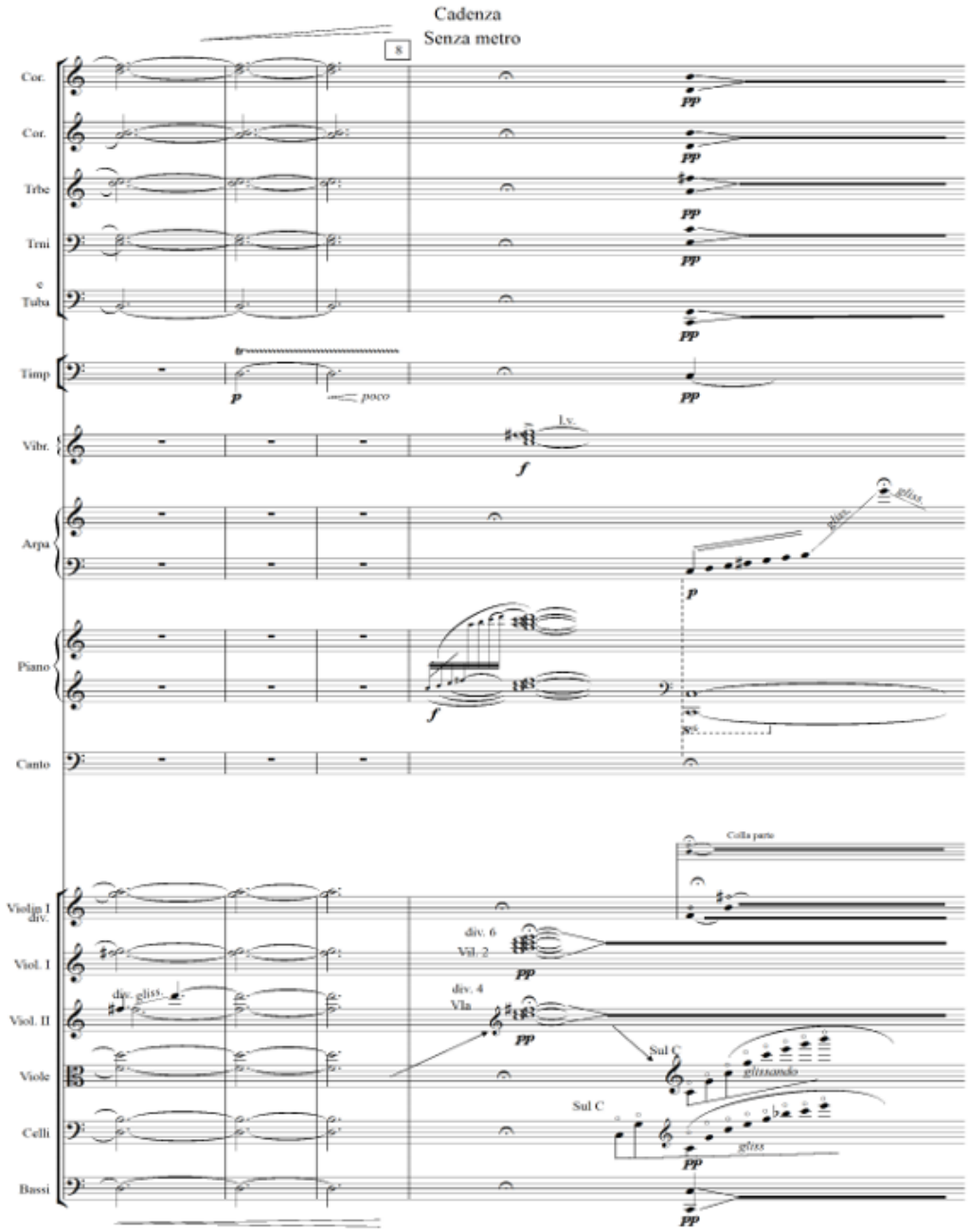
Из тех композиторов, который применял алеаторику в своих сочинениях эпизодически самым старшим является Феликс Маркович Янов-Яновский, и было бы целесообразно с него начать.

Первое сочинение, в котором можно было бы наблюдать местную алеаторную форму называется кантата «Рубайат» (из поэзии Омара Хайама) для голоса и камерного ансамбля в восьми частях написана в 1990 году. В 85 такте, Cadenza, Senza metro начинается алеаторный момент первой части который длится относительно 10 тактов, которые отмечены пунктирной тактовой чертой только в вокальной партии для того чтобы вокалисту удобно было исполнять. 9-я цифра обозначена общей пунктирной тактовой чертой. Данная алеаторика фактурно не сложная, так как это вокальная музыка и партия вокалиста является главной. В основном это *solo* вокалиста под аккордовый аккомпанемент всех остальных инструментов в оркестре:

[1] Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. «Музыка». Москва. 1976 г

[2] Алеаторика в музыке-это такая техника композиции, при которой определённая часть процесса создания музыкального произведения (включая и его реализацию), касающаяся работы с различными элементами и параметрами музыки, подчинена более или менее управляемой случайности. Этим достигается, помимо всего, большая свобода в творчестве композитора и исполнителя: фиксация произведения в нотной записи перестаёт быть сложной, медленной и напряжённой операцией, упрощается разучивание и исполнение записи.

(cc) BY
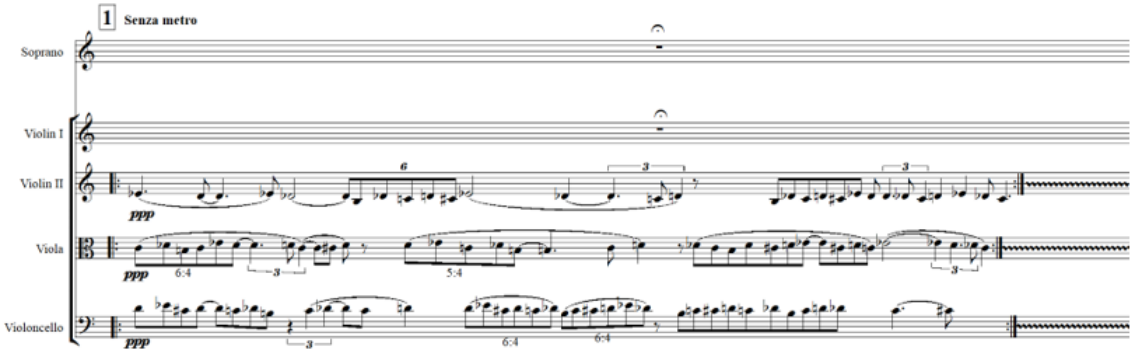

Данный аккомпанемент состоит из кластера у вибрафона, арфы, вторых скрипок и альта, искусственных флажолетов у первых скрипок в divisi и восходящих натуральных флажолетов у альтов и виолончелей и нота «с» звучит в октаву у фортепиано и у контрабасов, которые подчёркивают вступление аккордов у медных духовых, звук «с» в малой октаве у литавр, глиссандо у арфы и искусственные флажолеты у первых скрипок. Такой хаос или же импровизационность не наблюдается как это обычно звучит в произведениях европейских или американских, или даже композиторов Узбекистана.
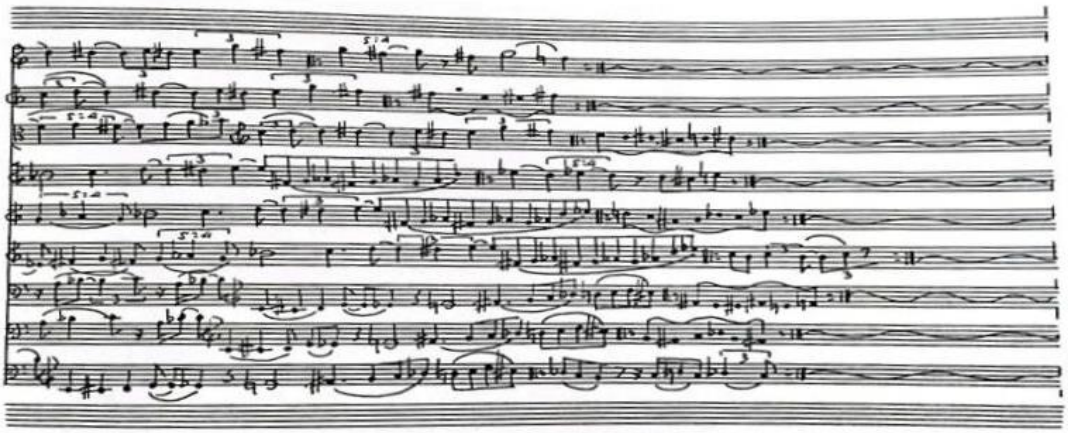
Существует алеаторный момент и в другом сочинении Ф.Янов-Яновского в 4-й части произведения для сопрано и струнного квартета. После 10-го такта в 1-й цифре в темпе Senza metro начинается алеаторная форма данной части у вторых скрипок, альтов и виолончелей. Со следующей фазы (Цифра 2) добавляется

(cc) BY

первая скрипка, которая держит искусственный квартовый флажолет g^1 одновременно играя pizzicato левой руки на струне G. Данный способ исполнения на инструменте проводится там, где у вокалиста половинная пауза, а после паузы вокалист вступает.
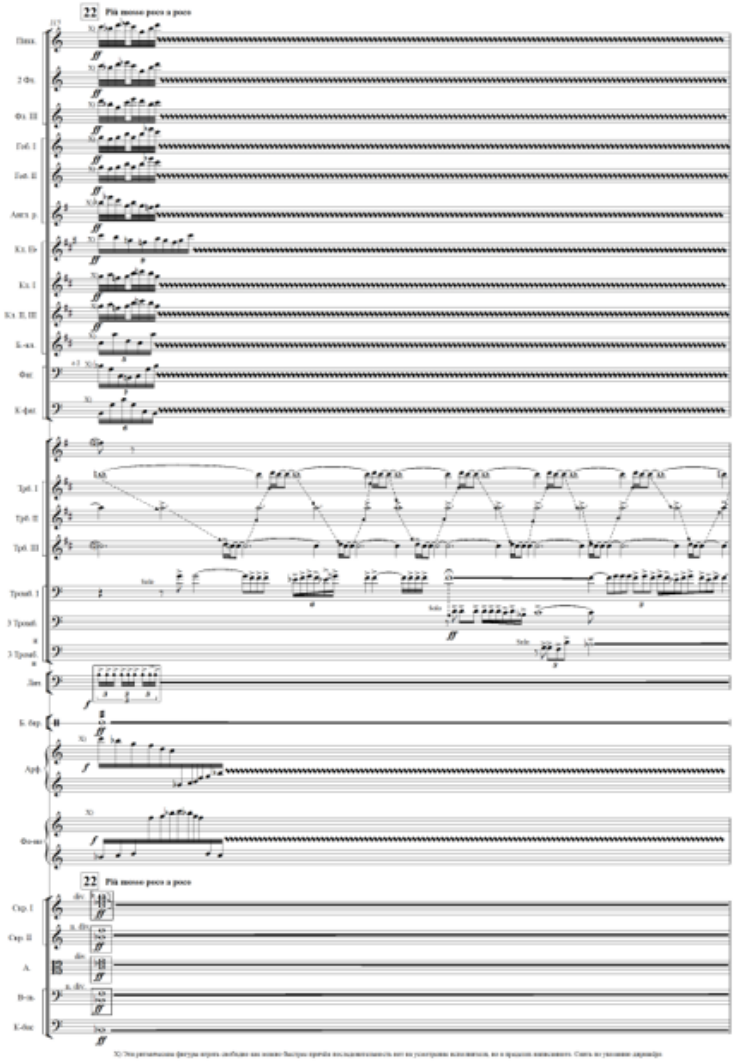

Так же можно найти алеаторику в 4-й симфонии Ф.Янов-Яновского «De profundis». Философское произведение, с глубоким смыслом которое раскрывает глубину идеологии личности не мог обойти стороной такую технику как алеаторика. Симфония с самого начала уже строится в алеаторной форме у струнных в divisi. Существуют партии с точными, а также с неточными длительностями в конце. Не смотря на полифоничность голосов струнной группы, которая имеет камерный подход со стороны автора у низких инструментов (фагот, валторны, тромбоны, туба, литавры, фортепиано и контрабасы) звучат диссонирующие звуки, создающие кластер.

В первой частит пятой симфонии другого композитора Узбекистана Мирсодика Таджиева можно заметить контролируемую алеаторику. Композитор применил данный раздел в кульминации первой части своей симфонии (115 такт, 22-я цифра). Как можно увидеть состав оркестра большой - тройной, и алеаторика охватывает весь оркестр. Фактура сгущённая и мелкие длительности у духовых, литавры, фортепиано и арфы с тянущимися длинотами у струнных обостряют звучание, что делает этот момент весьма сонористическим.

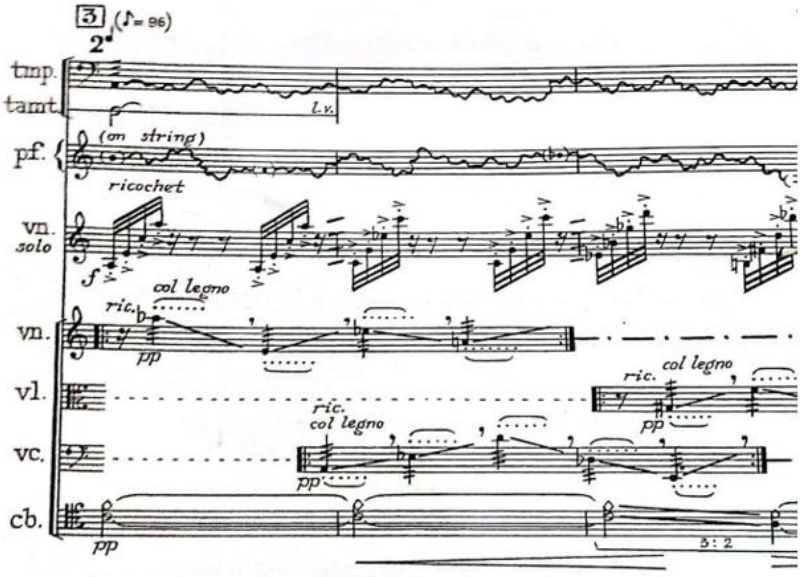
(cc) BY

Подбно Ф.Янов-Яновскому алеаторику в своих произведениях использует и другой молодой талантливый композитор Узбекистана, его сын Дмитрий Янов-Яновский. Можно рассмотреть нексколько его сочинений где им применяется алеаторика в качестве дополнительной техники развития в своих сочинениях.
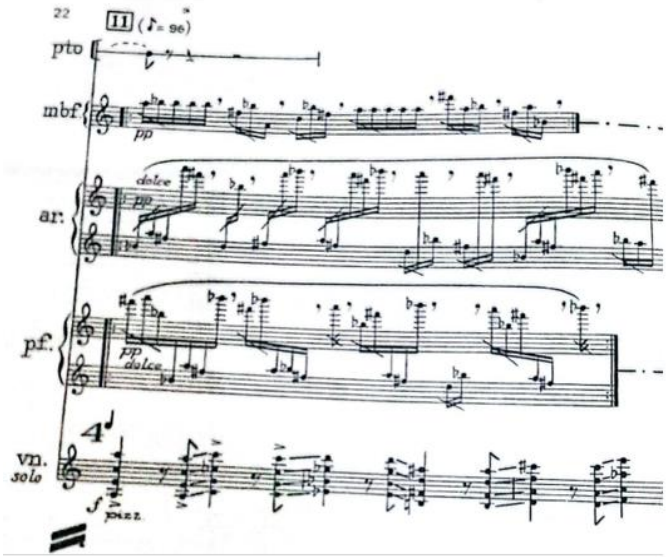
“Lux Aterna” для скрипки и камерного оркестра была написана в 1997 году по заказу французского нотного издательства “Le Chant du Monde” в 1996 году, и посвящается Эдисону Денисову. Уникальное сочинение Д.Янов-Яновского которое написано - как и многие его другие авангардные сочинения - применяя разнородные элементы. Можно отнести данное произведение к сонористике. Автор в некоторых местах развивает элементы используя пуантилизм, алеаторику и так далее. В 54-ом такте (3-я цифра) начинается алеаторика, очевидно тут не полная алеаторика в фактуре, так как у скрипки *solo* и у контрабаса имеются такты, которые измеряются размером и звучат искусственные квартовые флажолеты выдерживающие ритмический рисунок, и она контролируемая:

(cc) BY

Далее алеаторика видоизменяется, и *solo* скрипки звучит в дуэте с партией виолончели.

Следующая фаза тоже начинается с алеаторики у маринбы, арфы и фортепиано, то есть тут меняется состав. Роль паузы у данных инструментов играет люфт, которые отмечаны аппострофом после каждой группы нот. Скрипка исполняет четырёхзвучные аккорды на forte и тоже имеет паузы (восьмые), когда остальные инструменты звучат на pianissimo:
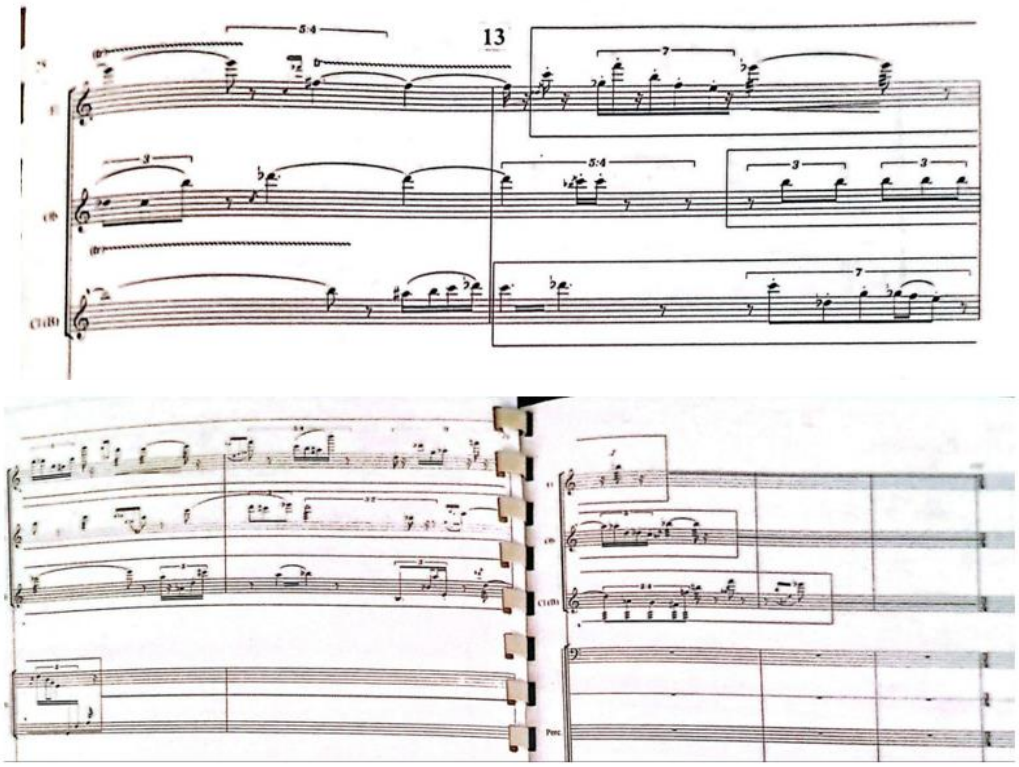

Алеаторика длится на протяжении всего произведения, и только солирующая скрипка играет в не алеаторики свою партию от начал до конца.

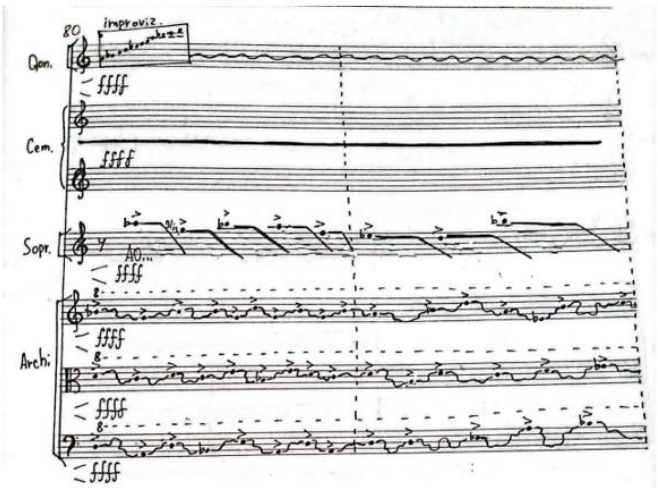
В “Twilight music” для 12 музыкантов в отличии от предыдущего произведения Д.Янов-Яновский применяет алеаторику только в середине, в кульминации всего произведения у деревянных духовых и ударных инструментов. Произведение написано в форме рондо только не стандартно, то есть главная тема, которая тоже несколько раз повторяется, не является рефреном, наоборот она несёт развивающий характер. Рефрен же в точности

(cc) BY

каждый раз повторяется, однако он сужается в масштабе. Данный тип произведения требует более обострённую кульминацию и поэтому автор решается применить алеаторику в качестве кульминации данного произведения:

В кульминации «Падении» для сопрано, кануна, клавесина и струнного трио Фарруха Акрамова, то есть вашего покорного слуги, которая была написана для Узбекситанского современного камерного ансамбля «Омнибус», можно заметить неконтролируемую алеаторику. Здесь буквально все инструменталисты и вокалистка имеют свободу исполнения. Музыканты имеют лишь определённые ноты или же звукоряд на основе чего они могут импровизировать. Данного рода свобода в исполнении исходит от национальной музыки, где музыканты имеют право либо импровизировать, либо исполнять тот или иной напев по-своему.

(cc) BY

Из всего проанализированного выше можно сделать вывод, что, используя какую-либо композиторскую технику письма можно менять уже существующие правила или же добавить свои, этим самым развить данную технику до определённого уровня и таким образом показать своё «Я» как это делал композитор Узбекистана Альберт Малахов. Также можно сделать некий микс современных техник письма и средств выразительности узбекской национальной музыки и этим добиться новых авангардных направлений в творчестве композиторов Узбекистана. На самом деле многие сочинения вышеуказанных композиторов написаны в симбиотических жанрах, дела в том, что в этих произведениях композиторы применили не только алеаторику, некоторые они написаны в стиле неофольклоризма, или же имеют элементы пуантилизма, импрессионизма, экспрессионизма, а в большинстве они сонористические и так далее. Наша страна имеет некоторое количество таких новаторов-композиторов, которые в своё время вводили и стараются по сей день вводить новые методы в развитие произведений и техники композиторского письма.

Использованная литература

1. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. «Музыка». Москва. 1976 г

2. https://www.google.ru/search?q=алеаторика+в+музыке

3. Габитова А. Коллективная монография: Узбекская музыка на стыке столетий (XX - XXI вв.): тенденции, проблемы. Музыкальные техники и направления XX века и творчество композиторов Республики. Ташкент. 2008 г.

4. Холопова В. Формы музыкальных произведений, - Санкт-Петербург, 2001.

(cc) BY