

Сорокина Екатерина Александровна

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова

доцент кафедры истории и теории музыки,
кандидат искусствоведения

Масло Александр Сергеевич

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова

студент II курса направления подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
(программа магистратуры — оркестровые духовые и ударные инструменты)

«ФАНТАЗИЯ ДЛЯ КЛАРНЕТА СОЛО» ЙОРГА ВИДМАНА КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КЛАРНЕТОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Современный концертный репертуар исполнителя на любом инструменте должен включать широкий спектр стилей, жанров, в том числе самые новые сочинения. Важное место также занимает конкурсный репертуар. Традиционно он содержит наиболее показательные и яркие сочинения, написанные для данного инструмента. Например, в конкурсные программы кларнетистов всегда входит концерт *A-dur* (K 622) В. А. Моцарта, что неслучайно, поскольку это классическое сочинение не только воплощает яркий художественный круг образов, но и позволяет исполнителю, буквально с первых тактов, демонстрировать владение фразировкой, штрихами, артикуляцией — то есть важнейшими качествами, определяющими виртуозное мастерство.

С другой стороны, в списках обязательных сочинений — современная музыка. Весьма часто эти опусы изобилуют множеством необычных приёмов звукоизвлечения, поражают свободой ритма и метра, широким использованием сонористических эффектов, а также нередко отличаются особой, экспрессивной манерой исполнения, столь характерной для нашего времени. Среди таких произведений, написанных для кларнета, следует выделить «Фантазию для кларнета соло» немецкого композитора Йорга Видмана. Для исполнения этого произведения необходим высокий уровень владения выразительными возможностями инструмента, поэтому не случайно оно включено в обязательный репертуар многих международных конкурсов (например, таких как *Competition de Jeneva, Czech Clarinet Art*).

Йорг Видман (нем. *Jörg Widmann* родился в 1973 году в Мюнхене) в зарубежной прессе характеризуется как продолжатель дела играющих композиторов — В. А. Моцарта, Ф. Листа, Н. Паганини [5, с. 6–7]. Видман, параллельно со своей композиторской карьерой, активно гастролирует как кларнетист: «Я не представляю свою жизнь без кларнета так же, как не представляю её без композиции» [7]. Как исполнитель он входит в число наиболее известных кларнетистов современности. Композиторская

деятельность Видмана многогранна, включает в себя сочинения различных жанров (от миниатюр до оперы), среди которых произведения для оркестра («Световой Этюд I», «*Con brio*»), концерты для различных инструментов с оркестром. В исполнительские программы Видман включает и собственные сочинения, в том числе упомянутую «Фантазию для кларнета соло», пользующуюся особой популярностью у публики [6].

«Фантазия» написана Й. Видманом в 1993 г., она является первым изданным произведением композитора, представляя собой яркое и зрелое сочинение. Автор обращается к традиции жанра фантазии. В истории композиторского творчества этот старинный жанр всегда был связан с ощущением свободы, которая даёт возможность выходить за устоявшиеся границы. Примечательны и слова самого Видмана относительно интерпретации произведения: *«Важно буквально принимать название произведения, и при исполнении подключать всё своё воображение. Наиболее важная информация о структуре: полное отсутствие тактовых черт...»* [4]. Отсутствие в произведении тактовых черт также «освобождает» исполнителей от строгого метра, заставляя продумывать фразировку самостоятельно. Широкий диапазон динамических оттенков, штриховых решений, смелость мелодических линий и богатство тембрики инструмента — всё это также пробуждает фантазию исполнителей. В аннотации к изданию своего произведения Видман призывает: *«Используйте своё воображение и наслаждайтесь игрой моей “Фантазии”!»* [там же].

В классификации фантазии принято деление жанра на две категории: на основе авторского материала и заимствованного [3]. В репертуаре для кларнета фантазии на авторский материал занимают важное место (в творчестве Л. Басси, Д. Ловрельо, К. дела Джакома и др.). Рассматриваемая «Фантазия для кларнета соло» Й. Видмана является ярчайшим примером жанра, в основу которого положен только авторский материал.

Однако Видман указывает на музыкальные источники, которые послужили импульсом и творческой основой его сочинения: *«В своей эксцентричной виртуозности, а также жизнерадостном, фундаментально-ироническом характере эта пьеса похожа на “Три пьесы для кларнета соло” И. Стравинского (1919 г.) <...>, также можно услышать переосмысленные новшества, введённые в кларнетовую музыку К. М. фон Вебером»* [4].

С композиторским наследием Вебера творчество Видмана роднит, в первую очередь, национальная природа немецкого искусства. Кроме того, Вебер считается ярким новатором в области кларнетовой музыки в целом. С. Я. Левин в монографии, посвящённой истории духовых инструментов, отмечает: *«Эпоха романтизма открыла новую эру в осмыслении тембра как мощного инструмента музыкального мышления. <...> композиторы-романтики с особым вниманием отнеслись к выявлению тембровых возможностей инструментов»* [1, с. 43]. Многие инструментальные произведения Вебера написаны с участием кларнета, как, например, два концерта для кларнета с оркестром, концертно, квинтет для кларнета и струнных, большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано.

Композитор часто акцентировал этот тембр и в своих операх, нередко ассоциируя окраску инструмента с новым типом романтического героя (так, именно кларнет становится своеобразным лейттембром в характеристике Макса из оперы «Волшебный стрелок»).

В целом Вебер открыл новые возможности кларнетового исполнительства — в первую очередь, в диапазоне художественных возможностей инструмента, что коренным образом повлияло на дальнейшую судьбу кларнетового искусства. Видман опирается на темброво-интонационные находки Вебера: кларнет в фантазии удивляет разнообразием то речевых мотивов — то возбуждённо-патетических, то насмешливо-гротескных. Однако Видман в своём сочинении представляет быструю смену эмоций, своей экспрессией отвечающей уже ритму сегодняшнего дня.

Рассмотрим другой творческий источник, указанный автором. Цикл «Три пьесы для кларнета соло» И. Ф. Стравинского так же, как и фантазия Й. Видмана, нередко входит в обязательный репертуар международных конкурсов. Произведение русского композитора представляет триптих, состоящий из контрастных миниатюр, объединённых общей стилистической ориентацией. Многообразие красок позволило представить выразительный потенциал кларнета в совершенно новом свете, что явилось впоследствии важным импульсом к более активному использованию данного инструмента в сольном «амплуа».

Аналитическое сравнение позволяет выявить сходное в трактовке возможностей кларнета в этих произведениях. Самые важные из них — использование крайних участков диапазона инструмента, широкое разнообразие динамических оттенков, штрихов. Особенно заметна параллель с центральной пьесой триптиха, которая проявляется даже на визуальном уровне, — в отсутствии тактовых черт. Также эти сочинения сближают игривые форшлагги, придающие музыке характер эскизной зарисовки и вызывающие ассоциации с атмосферой импровизации.

Однако в ещё большей степени близость произведений Стравинского и Видмана проявлена на образном уровне, что находит отражение в «зримости» музыки, её яркой театральности. На связь рассматриваемых пьес Стравинского с театральным представлением указывает В. А. Метлушко: *«Театральность <...> подчёркивается при помощи своеобразного “диалога” с участием героев балаганного театра — к угловатым повадкам Петрушки восходят скачки с форшлагами в пределах уменьшённой октавы, кокетливая пластика движений Балерины претворяется посредством распевной нисходящей мелодии»* [2, с. 57].

Примечательно, что сам Видман указывает на театральные ассоциации в его фантазии, в частности — на образные параллели с итальянским театром масок *dell' arte*: *«Это небольшая воображаемая сцена, объединяющая диалоги разных людей, близкая духу комедии дель-арте»* [4]. Театральность фантазии ощущается буквально в каждой детали произведения, например, в тщательности авторских ремарок: *«испуганно»*, *«преувеличенно джазово»*, *«гротескно»*, *«комично»*. Ярчайшим проявлением театральности является

средний, быстрый эпизод — это настоящий балаганный театр, с выразительными репликами героев, причудливой погоней. Акцентированные звуки в низком регистре напоминают скачку, длинные глиссандо в верхнем регистре — возгласы и выкрики, короткие глиссандо походят на неистовый смех, фрулатто — на гневные высказывания. Мелодическое развитие материала чрезвычайно богатое: скачки на широкие интервалы (до двух октав), диссонансные звучания больших септим и тритонов, обилие хроматических ходов. Причём, во вступительной части используются ходы преимущественно на широкие интервалы, что в контексте авторских указаний — *«frei»*, *«rhapsodisch»* — напоминает вступительный рассказ, изображающий даже не главных героев, а, скорее, место действия. Ироничность и экзальтированность образов в «Фантазии для кларнета соло» Видмана достигает широких масштабов.

Примечательно, что при всей свободе, свойственной жанру фантазии, Видман даёт точные указания относительно штрихов, динамики, и характера: *«<...> каждый раз, когда кто-то исполняет эту пьесу для меня, будь то мои студенты или другие люди, я прошу их демонстрировать свои идеи в строгом следовании указанным динамике и штрихам, а также наполнять свою игру воображением. Довольно часто я наблюдаю, что ритмичная, быстрая часть фантазии играет скорее как этюд, нежели с воображением. Лично для меня, в этой части важно наслаждаться тональным развитием, даже в ущерб строгому метру»* [там же].

«Фантазия для кларнета соло» насыщена специфическими средствами выразительности, среди которых: двойное и тройное стаккато, глиссандо. Композитор использует эти приёмы очень уместно и органично, раскрывая в звучании кларнета новые грани. Так, особое значение, в том числе и драматургическое, в произведении выполняет приём мультифоники. Сонорное многозвучие (в рассматриваемом примере используются трёхзвучия) играет роль своеобразного «маяка» в тексте: с него начинается произведение, оно включает в себя все основные звуки вступления, сразу же погружая слушателя в атмосферу необычных ярких образов.

С технической точки зрения фантазия сложна для исполнения. Особую трудность составляют как, уже отмеченное, отсутствие тактовых черт (что заставляет исполнителя продумывать фразировку самостоятельно), так и скачки на большие интервалы в третью октаву, исполнение замысловатых пассажей, форшлагов, а также комбинирование всех этих приёмов.

Таким образом, опираясь на традиции кларнетового искусства прошлого — в частности, на достижения в творчестве Вебера и Стравинского, наиболее знаковые для истории этого инструмента, Видман создаёт произведение, отражающее современные возможности кларнета. Композитор использует кларнет подобно универсальному инструменту, способному передать множество звуковых красок — от заполненного пространства (с помощью мультифоники) до «смеющихся» глиссандо, имитирующих человеческий голос. В этой пьесе полно раскрыты все

возможности кларнета: динамические, штриховые, тембровые, отражающие достижения современного инструментального мастерства.

Список литературы и источников

1. *Левин, С. Я.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры : [Текст] : Монография : в 2-х ч. / С. Я. Левин – Л. : Музыка, 1973. – Ч. 2. – 191 с.
2. *Метлушко, В. А.* Выразительные возможности инструмента в «Трёх пьесах» для кларнета *solo* И. Стравинского [Текст] : Статья / В. А. Метлушко // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2016. – № 1 (22). – С. 55–61.
3. *Хохлова, А. Л.* Инструментальная фантазия: к проблеме генезиса и эволюции жанра [Текст] : Статья / А. Л. Хохлова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 7. – С. 23–25.
4. *Widmann, Joerg* Fantasie for Clarinet solo [Электронные данные: Ноты] : DESCRIPTION. / URL: <https://en.schott-music.com/shop/fantasie-no176399.html>. – Загл. с экрана. – Яз. нем.
5. Professor Jörg Widmann. Professor of Composition [Электронные текстовые данные] / URL: <https://barenboimsaid.de/professor/joerg-widmann> – Загл. с экрана. – Яз. нем.
6. *Tom Service* A guide to Jörg Widmann's music // The Guardian, 08.10.2012. [Электронные текстовые данные] / URL: <https://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/oct/08/jorg-widmann-contemporary-music-guide> – Загл. с экрана. – Яз. англ.
7. *Zachary Woolfe* On Clarinet, the Composer // The New York Times, 15.04.2013. – URL: <http://www.nytimes.com/2013/04/16/arts/music/on-clarinet-the-composer-jorg-widmann.html> – Загл. с экрана. – Яз. англ.