

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

АМЕРИКАНСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА:
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА САКСОФОНЕ*Понькина Антонина Михайловна*

канд. искусствоведения, доцент, Белгородский государственный институт искусств и культуры
308033, Россия, г. Белгород, ул. Королева, 7
E-mail: ponkina_2006@mail.ru

AMERICAN PERFORMING SCHOOL: TRAINING PECULIARITIES
OF PLAYING THE SAXOPHONE*Antonina Ponkina*

candidate of Art Criticism, associate professor, Belgorod State Institute of Arts and Culture
308033, Russia, Belgorod, Koroleva str., 7

АННОТАЦИЯ

В статье в рамках системы музыкального образования рассматривается специфика обучения игре на саксофоне в учебных заведениях Америки. Большое внимание уделяется комплексу профессиональных требований, предъявляемых студенту-саксофонисту и критериям оценивания технического и художественного исполнительского мастерства, а также уровню владения технологией постановки игрового аппарата и дыхания. Делается акцент на репертуарном и техническом плане, разработанном основоположником национальной школы известным американским исполнителем и педагогом Ф. Хемке.

ABSTRACT

In the framework of music education system the training specifics of playing the saxophone in educational institutions of America is considered in the article. Great attention is paid to the complex of professional requirements for the student-saxophonist and criteria to evaluate technical and artistic performance skills as well as possessing technology of setting the playing apparatus and breathing. The emphasis is put on the repertoire and technical plan developed by the founder of the national school, famous American performer and educator F. Hemke.

Ключевые слова: саксофон, Америка, обучение на саксофоне, система музыкального образования, специфика обучения на саксофоне, профессиональное обучение на саксофоне в Америке.

Keywords: saxophone; America; training to play the saxophone; music education system; training specifics of playing the saxophone; professional saxophone training in America.

Вторая половина XX века характеризуется резким повышением исполнительского уровня саксофонистов. Прогресс в области академического обучения игре на саксофоне приводит не только к осознанию потенциала инструмента, но и к появлению новой плеяды талантливых исполнителей различных национальных школ. Именно с этого периода большое значение начинает уделяться профессиональному обучению саксофонистов. Довольно долго такие дефиниции как «американская исполнительская школа», «французская исполнительская школа», «русская исполнительская школа» подразумевали лишь особенности стиля игры на инструменте.

Только к концу XX столетия стала проследиваться взаимосвязь исполнительского стиля и комплекса профессиональных навыков, который зависел от особенностей музыкального образования. Система профессионального образования, установившаяся в рамках различных национальных исполнительских школ, в том числе Америки и России, имеет коренные различия. В России принята четырехуровневая система музыкального образования: музыкальная школа – музыкальный колледж – консерватория (институт искусств) – аспирантура или ассистентура-стажировка. Главным отличием этих двух систем образования является отсутствие общепринятых в

нашей стране музыкальных школ. Первоначальные музыкальные знания учащиеся получают в обычной средней школе (*high school*), так как в самостоятельно выбираемый комплекс осваиваемых дисциплин, входят обучение на любом музыкальном инструменте и игра в учебном оркестре.

Дальнейшее музыкальное образование сосредотачивается в университетах и колледжах, в которых можно получить высшее образование. Больших различий между университетами и колледжами нет, поскольку в данной стране это не разные уровни образования, а лишь разные типы организации учебного заведения, т.е. принятой в данном учебном заведении системы музыкального обучения. Высшее образование в Америке имеет три уровня:

- *undergraduate* – это первые четыре года обучения, которые заканчиваются получением степени бакалавра (*Bachelor of Arts, B.A.*). Для сравнения с системой образования принятой в нашей стране – это первые три курса высшего образования в консерватории или институте искусств;

- *graduate* – это еще два года обучения после присвоения степени бакалавра, заканчиваются получением степени магистра (*Master of Arts, M.A.*) – аналог существующей в нашей системе магистратуры;

- *postgraduate* – последние три года обучения, после получения степени магистра, заканчиваются получением степени доктора наук (*Philosophy Doctor, Ph.D.*) – приравниваются к аспирантуре, существующей в нашей стране, однако, кандидатом наук студент этого уровня считается до защиты диссертации.

В основном во всех учебных заведениях имеются все три вышеперечисленные уровни, однако есть колледжи, в которых можно получить лишь только уровень бакалавра и закончить свое обучение (либо продолжить его в другом учебном заведении). Получение степени доктора наук в Америке возможно лишь при углубленных занятиях музыкальной наукой. Такая возможность имеется только в четырех учебных заведениях – Университете Майами, Нью-Йоркском университете, университете Северного Колорадо и университете Южной Калифорнии.

Начиная с 70-х годов XX столетия, три степени высшего музыкального образования, появилась возможность получить и для джазовых музыкантов. Однако, высшее образование джазовые музыканты могут получить только лишь в нескольких учебных заведениях, таких как университет Майами, колледж Беркли и Консерватория Новой Англии. Программа джазового обучения имеет очень широкий спектр, однако во главу угла ставится хорошее академическое образование. Для музыкантов желающих получить джазовое образование существует два факультета – джазового обучения и современной импровизации.

В программу обучения включены такие курсы как курс специального инструмента, техники репетиции, теории джаза, джазовой гармонии, сольфеджио, исполнительских стилей, исполнительской практики, аранжировки, импровизации, ансамблевого исполнительства, оркестрового исполнительства. Так

студенты, готовящиеся получить степень бакалавра, могут совмещать предметы двух факультетов, но магистры и аспиранты (докторанты) специализируются только по программе одного из факультетов.

Для получения степени бакалавра наук студент должен закончить 4 курса или уровня, каждый из которых имеет свое название: первый год обучения – *Freshman*, второй – *Sophomore*, третий год – *Junior*, четвертый – *Senior*. В течение первого года студенты занимаются по базовой программе, включающей курсы сольфеджио, музыкальной литературы, ансамблевого и оркестрового класса, и естественно, игру на профилирующем инструменте, т.е. специальность. На втором курсе студент выбирает специализацию и в план его занятий входит углубленное изучение музыкальных предметов, включая и музыкальную педагогику. Стоит отметить, что специализация исполнителя и преподавателя в учебных заведениях Америки приобретает на различных факультетах, отличающихся планом подготовки.

По окончании института или колледжа студент получает одну специализацию, по которой он может устроиться на работу. Так, например, имея специализацию исполнителя, никак нельзя работать преподавателем и наоборот. Довольно важным является то, что специализация может быть изменена не позже третьего семестра, т.е. середины второго курса. Начиная с третьего курса и до конца обучения, студент осваивает музыкальные предметы исключительно необходимые только для его специализации и проходит курс общеобразовательных дисциплин, как обязательное условие для получения степени бакалавра.

Для получения степени бакалавра в области джазовой музыки студент должен не менее одного года заниматься сольфеджио, два года – классической гармонией, два года – историей западной классической музыки, три года – историей джаза, три года – тренировкой слуха и джазовой теорией. Большую роль в обучении имеют индивидуальные занятия по специальному инструменту, которые идут на протяжении всего курса. Стоит отметить, что в большинстве случаев (для получения нужной технологической базы) специальность на джазовом факультете проводит преподаватель-академист.

Обычно, программа музыкальных институтов включает девять уровней, каждый из которых соответствует году обучения. Для прохождения каждого уровня следует пройти тесты (экзамены), сдающиеся только один раз. Если тесты не сданы – студент не переходит на следующий уровень. Кроме этого, по творческим дисциплинам, таким как специальный инструмент, ансамбль или оркестр, необходимо набрать необходимое количество кредитов (баллов необходимых для сдачи экзамена). Половину кредитов можно получить при постоянном посещении творческих дисциплин и хороших целенаправленных занятиях, а также при непосредственном выполнении требований куратора (преподавателя по специальности). Так, например, для получения степени магистра, студенту необходимо набрать 36 кредитов, из которых максимальные 16 кредитов можно набрать

по специальному инструменту выполняя требования куратора (преподавателя по специальности).

Требования преподавателя по специальности довольно жесткие. В каждом учебном заведении, независимо от того университет это или колледж, занятия по специальному инструменту начинаются с предварительного ознакомления с требованиями куратора. Для каждого года обучения существует специальный репертуарный и технический план. Так, саксофонисты независимо от избранной специализации должны развивать свою музыкальность, исполнительское мастерство и педагогические навыки, что становится возможным при выполнении соответствующих требований. Хотелось бы привести в пример требования американского саксофониста Ф. Хемке, который от своих студентов требует:

1. Исполнение художественных произведений для саксофона-соло; саксофона в сопровождении фортепиано; камерного ансамбля (фортепиано и саксофон, а также смешанного состава с привлечением других инструментов); квартета саксофонов; саксофона и электроакустических инструментов или электроаппаратуры; саксофона в переложении с других инструментов или голоса.

2. Исполнение гамм, упражнений и технической литературы (этюдов), направленных на достижение технического мастерства: развитие технической беглости при последовательном изучении гамм, интервалов, секвенций, этюдов; развитие мышц амбушюра при помощи исполнения длинных нот, этюдов в медленных темпах; развитие тесситурной техники при помощи изучения гамм, интервалов, секвенций, этюдов; изучение этюдов для комплексного развития исполнительской техники и технологии звукоизвлечения.

3. Чтение нот с листа, транспонирование.

4. Прослушивание музыки для саксофона, написанной в различных стилях.

5. Изучение специальной литературы, касающейся различных вопросов исполнительства на саксофоне [2; 3].

Требования, перечисленные выше, являются общими для получения всех трех степеней, однако для каждого года обучения существует приблизительные специально разработанные репертуарные требования и критерии оценивания. Так, например, студенты уровня бакалавр *Freshman* должны освоить: М. Перрин Трансцендентные этюды (*M. Perrin Exercises Transcendants*), Х. Воксман Избранные этюды (*H. Voxman Selected Studies*), Г. Лакур 24 легких атональных этюда (*G. Lacour 24 Easy Atonal Etudes*), М. Мюль – Ф. Ферлинг 48 этюдов (*M. Mule – F. Ferling 48 Etudes*), Н. Самин Новые трансцендентные этюды (*N. Samyn Neuf Etudes Transcendantes*).

Стоит привести критерии оценивания уровня технического мастерства студентов.

Высокий уровень (от 91 до 100 баллов) – соответственно русской системы оценивания – это отлично (пять баллов). Блестящая техника, в этюдах достигается максимально заданный темп. Пальцевая техника отличается легкостью и беглостью. Текст и аппликатура исполняются правильно.

Хороший уровень (от 82 до 90 баллов) – по русской системе оценивания – хорошо (четыре балла). Хорошая техническая беглость. В этюдах практически достигается необходимый темп. Пальцевая техника осуществляется легко и отличается беглостью. Ошибок в тексте практически нет. Аппликатура исполняется практически везде правильно.

Средний уровень (от 73 до 81 балла) – соответствует оценке удовлетворительно (три балла). Недостаточная техническая беглость. В этюдах темп значительно медленнее необходимого, делаются ошибки в тексте. Есть грубые ошибки в исполнении аппликатуры.

Низкий уровень (от 72 балла и ниже) – неудовлетворительно (два балла). Плохая техническая беглость. Темп этюдов довольно медленный и в тексте много ошибок и неточностей. Аппликатура исполняется с грубым нарушением.

Помимо технического, все студенты осваивают довольно большое количество художественного материала. Требования для освоения художественного материала довольно высокого уровня. Так, например, студенты уровня бакалавр *Senior* должны уметь играть произведения различных стилей и жанров в соответствии с репертуарным планом приведенным ниже.

Пьесы для саксофона соло: П. Бонно Каприс в форме вальса (*P. Bonneau Caprice en Forme de Valse*), К. Кортэ Диалоги (*K. Korte Dialogue*), К. Штокхаузен Дружба (*K. Stockhausen In Freundschaft*), М. Карлинз Экспромт (*M. Karlins Impromptu*), Р. Берньер Разный саксофон (*R. Bernier Homage a Sax*).

Пьесы для саксофона и фортепиано: Ф. Мартин Баллада (*F. Martin Ballade*), Г. Фиткен Тяжелый огонь (*G. Fitken Hard Fairy*), А. Дезенкло Прелюдия, каденция и финал (*A. Desenclos Prelude Cadence et Finale*), Ч. Вуоринен Дивертисмент (*C. Wuorinen Divertimento*), И. Готковски Патетические вариации (*I. Gotkovsky Variations Pathetiques*).

Сонаты: Т. Ёшиматцу Соната «Пушистая птица» (*T. Yoshimatsu Fuzzy Bird Sonata*), Дж. Харбисон Соната «Сан Антонио» (*J. Harbison San Antonio*), Ж. ДиПаскуалле Соната (*J. DiPasquale Sonata*), Ж. Франко Соната (*J. Franco Sonata*).

Концерты: Дж. Фельд Концерт (*J. Feld Concerto*), И. Готковски Концерт (*I. Gotkovsky Concerto*), Р. Шаллан Концерт (*R. Challan Concerto*), П. Дюбуа Концерт (*P. Dubois Concerto*), Ж. Ривье Концерт для трубы и саксофона (*J. Rivier Concerto for Trumpet and Saxophone*), Ж. Ибер Камерное концерттино (*J. Ibert Concertino da Camera*).

Оценивание уровня художественного мастерства студентов происходит по таким критериям.

Высокий уровень (от 91 до 100 баллов). Великолепное знание текста и ритмическая точность. Темп, динамика, артикуляция и фразировка соответствуют стилю и жанру исполняемого произведения. Технические проблемы не отвлекают от интерпретации музыкального произведения. Исполнение привлекает глубиной интерпретации и новизной идеи.

Хороший уровень (от 82 до 90 баллов). Хорошее исполнение текста и ритмическая точность. Темп,

динамика, фразировка и артикуляция практически полностью соответствуют стилю и жанру произведения. Имеются небольшие неточности в исполнении ритма или связанные с исполнением наизусть, но которые не портят общее впечатление от исполнения. Интерпретация отличается музыкальностью, но ее идея недостаточно раскрыта.

Средний уровень (от 73 до 81 балла). Текст произведения и метроритм исполнены механически без должной музыкальности. Имеются ошибки в тексте. Темп, динамика, фразировка и артикуляция практически не соответствуют стилю и жанру исполняемого произведения. Ошибки мешают интерпретации и отражают непонимание композиторского замысла сочинения.

Низкий уровень (от 72 балла и ниже). Текст произведения исполняется с множеством ошибок. Ритмические ошибки показывают на непонимание метроритмической стороны сочинения. Темп, динамика,

фразировка и артикуляция не соответствуют стилю и жанру сочинения. Интерпретация показывает полное непонимание композиторского замысла.

Отдельно от технического и художественного мастерства оценивается уровень владения технологией игры на инструменте и освоение навыков постановки исполнительского аппарата и дыхания.

Таким образом, можно сделать выводы, что специфика обучения игре на саксофоне в музыкальных заведениях Америки коренным образом отличается от системы образования других национальных школ. Основные исполнительские навыки студенты получают в высших учебных заведениях. Довольно важной является система тестов (экзаменов), не сдав которые студент остается на повторный курс. Особую роль играет и кредитно-модульная система, суть которой заключается в том, что половину баллов, необходимых для получения хорошей отметки, можно заработать прилежными занятиями в течение семестра.

Список литературы:

1. Понькина А. Становление и эволюция академического исполнительства на саксофоне // Успехи современной науки : международный научно-исследовательский журнал. – Белгород, 2016. – № 4. – Т.3. – С. 10-14.
2. Понькина А. Роль Фредерика Хемке в становлении профессионального исполнительства на саксофоне в Америке // «Chronos» : сборник статей. – М. : Научный журнал «Chronos», 2016. – С. 5-8.
3. Понькина А. Роль Фредерика Хемке в становлении американской исполнительской саксофоновой школы // Молодой ученый : международный научный журнал. – Казань : «Молодой ученый», 2016. – № 4 (108). – С. 870-873.
4. Hemke F. Teacher's Guide. – USA: Selmer, 1977. – 30 p.