

Е.Ю. Антоненко

О НОВЫХ ПРИЕМАХ ИНТОНИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ XX ВЕКА И СПОСОБАХ ИХ НОТАЦИИ

Статья посвящена актуальным и серьезным проблемам фиксации и исполнения вокальной музыки XX века. В настоящее время не существует изданного доступного материала по указанной теме. Певцы вынуждены ориентироваться более всего на собственные интуитивные, обычно смутные представления, касающиеся современной музыки. Не имеется ни пособий, ни руководств. Музыканты-инструменталисты, обладая обширной оркестровой, ансамблевой, сольной практикой, значительно свободнее ориентируются в новейших композиторских сочинениях. Но и этим исполнителям, с учетом большого количества разнообразных современных музыкальных стилей, не так-то просто преодолеть возникающие на их пути творческие проблемы. Вокалистам приходится еще труднее. Особенности сложности появляются при столкновении с нестандартным музыкальным строем, типичным для экспериментальных сочинений многих композиторов. В русло этих новшеств попадают и непривычные, нетривиальные приемы, связанные с использованием неординарных способов звукоизвлечения. Умению выполнять подобные приемы нигде не учат. Статья со всей очевидностью восполняет этот пробел.

Ключевые слова. Новые приёмы, интонирование, современная вокальная музыка, речевая интонация, нетемперированный строй.

постепенным отходом от классической мажоро-минорной системы и открытием иных способов формирования музыкальной ткани, в XX веке появляется множество новых приёмов интонирования, артикуляции, звукоизвлечения... Европейская пятилинейная нотация фиксировала музыкальную речь соответствующей эпохи. Зародившись на

основах григорианского пения и линейной письменности, пятилинейная нотация прошла сквозь средние века и эпоху Возрождения. Достигнув совершенства в классике XVIII-XX веков, способ фиксации в некоторых случаях стал опережать и предопределять создание собственно музыкальной ткани произведения. Кроме того, европейская музыка данного периода, в том числе и вокальная, была по сути своей гармонической, т.е. все интонации мелодии были обусловлены соответствующей гармонией, которая диктовала её строение.

Одним из принципов строения современной вокальной музыки является монодийный. Если в классической вокальной музыке мелодия была подчинена гармонии, и её звучание было окрашено соответствующими созвучиями и аккордами, то в монодийной мелодии каждый отдельно взятый тон является самостоятельной величиной (элементом), и его звучание окрашивается (наполняется) не гармониями и аккордами, а в первую очередь собственно тембром – как самостоятельной краской, смысловой единицей [1,2]. Иначе говоря, в музыке XX века, в частности, вокальной, тембр является такой же равноценной, самостоятельной характеристикой звука, как и высота, протяженность и т.д. Причиной того является принятие и использование не только пения как такового, но различных других способов звукового самовыражения человека, в том числе звуков, обладающих неточной высотой, в частности речи, дыхания... В связи с этим возникает вопрос о способах фиксации этих приёмов и самой музыкальной материи в целом, в том числе и вокальной. Данная работа посвящена следующим вопросам:

1). Выявлению новых способов звукоизвлечения, становящихся основой для приёмов вокального интонирования;

2). Рассмотрению задач и возможностей современной вокальной нотации.

Для европейской музыки элементами музыкальной выразительности являлись звуки, обладающие точной звуковысотностью, связанной с температурой и инструментальной, в частности клавишной музыкой. В европейской (европоцентристской) музыке голос использовался как инструмент в достаточно жёстких, искусственно созданных рамках температуры и ладовой мажоро-минорной гармонической системы, основанной на гармонической триаде.

Основным отличием “не европейской”, не европоцентристской музыки является отсутствие таких строгих ограничений, как темперированный строй. В живой природе

¹ “Мелодическое мышление вне гармонии – мышление последовательностями звуков, не окрашенных созвучиями, а окрашенных только напряжённостью и тембровым качеством каждого отдельного тона.” - Е.В.Гиппиус “Мелодический склад, мыслимый вне гармонии и тактовой ритмики, и мелодический склад, гармонически опосредованный”. Сб. “Материалы и статьи К 100-летию со дня рождения Е.В. Гиппиуса” М., 2003, [1,116]

² “Тембровое качественное различие любых двух звуков неизбежно, так как любые два звука отличаются друг от друга по степени напряжённости, а степень напряжённости – один из основных признаков тембра”. – там же

не существует звуков с точной (точно-фиксированной с точки зрения физики), абсолютной высотой. Соответственно, нет звуков, повторяющихся с одинаковой динамикой. Для человека, как любого живого существа, голос является средством звукового самовыражения. Принято считать, что человек использует это средство в пении и речи. Следует отметить, что как пение, так и речь являются лишь частными случаями звукового самовыражения, наряду с криком, стоном и т.д. Все эти звуки делятся по принципу обладания точной или относительной высоты (вертикаль). Следует заметить, что всеми этими звуками человечество пользовалось с момента рождения и многие из них сохранились в фольклоре и культурах многих народов. Таким образом, можно утверждать, что в вокальную музыку XX века “вернулись” естественные способности (возможности) живого организма. Отсюда появляются новые (“старые”) способы звукоизвлечения, приёмы, штрихи и т.д.

Современная музыка возвращает этому инструменту его естественное звучание и возможности. Соответственно меняются и характеристики этого инструмента: высота и континуальность становится лишь частным случаем, одной из характеристик его звучания. Современный певческий голос – как инструмент – обладает гораздо большими возможностями, по сравнению с предыдущими несколькими столетиями.

Среди приёмов звукоизвлечения можно выделить основные:

- 1). Континуальные звуки, имеющие фиксированную высоту;
- 2). Континуальные звуки, не имеющие фиксированной высоты;
- 3). Неконтинуальные (речевые) звуки, с задействованием голосовых связок, имеющие фиксированную высоту;
- 4). Неконтинуальные (речевые) звуки, с задействованием голосовых связок, не имеющие фиксированной высоты;
- 5). Звуки дыхания – без работы голосовых связок, не имеющие определённой звуковысотности;
- 6). Звучащие жесты – звуки, издаваемые не дыхательным аппаратом (щелчки языком, хлопки в ладоши, топанье ногами...).

Речь, словесный текст в современной вокальной музыке является таким же равноценным составляющим музыкальной ткани, как и мелодика и звуковысотность. Интонация в современной вокальной музыке формируется не только с помощью континуального начала звука в высотном и горизонтальном соответствии, но и с помощью тембра, динамики, артикуляции – из речевых, фонетических истоков. Так же, как в фольклоре, поэтический текст неотделим от напева мелодии, так и особенностью современной вокальной музыки является слияние дискретной речевой и континуальной певческой интонации. Взаимопроникновение речи и певческой континуальной интонации происходит на протяжении всей истории человеческой деятельности. До XVIII-XIX в европейской музыке не существовало чёткой границы между речью и пением. Достаточно вспомнить речитатив *ragl'ando*, древнейшие формы записи звуковысотности и ритма, и становится ясным, что данная музыка отличается от европейской