

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.51.62.014

Технические аспекты и экспрессивные возможности игры на саксофоне в современной музыкальной практике

Сунь Юйчао

Студент,

Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена,

191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;

e-mail: 1794739976@qq.com

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию технических аспектов и экспрессивных возможностей игры на саксофоне в современной музыкальной практике. Саксофон, изобретенный Адольфом Саксом в 1846 году, стал неотъемлемой частью джазовой, эстрадной и классической музыки. Благодаря своему уникальному тембру, техническим возможностям и выразительности, саксофон приобрел широкую популярность среди исполнителей и слушателей. В данном исследовании применялся комплексный подход, включающий анализ технических особенностей саксофона, изучение различных техник игры, а также рассмотрение экспрессивных возможностей инструмента в контексте современной музыкальной практики. Были проанализированы научные публикации, посвященные акустическим характеристикам саксофона, физиологическим аспектам игры на инструменте, а также истории его развития. Кроме того, были изучены аудио- и видеозаписи выступлений известных саксофонистов, таких как Джон Колтрейн, Чарли Паркер, Майкл Брекер и др. В ходе исследования были выявлены ключевые технические особенности саксофона, включая специфику звукообразования, интонирования и артикуляции. Установлено, что конструкция мундштука, тростей и самого инструмента оказывает значительное влияние на тембр и динамические возможности саксофона. Изучение различных техник игры, таких как вибрато, бендинг, овердблоунг и мультифонки, позволило определить экспрессивный потенциал саксофона в современной музыкальной практике. Анализ творчества выдающихся саксофонистов продемонстрировал широкий спектр выразительных средств, используемых исполнителями для создания уникального звучания и передачи эмоциональной составляющей музыкальных произведений.

Для цитирования в научных исследованиях

Сунь Юйчао. Технические аспекты и экспрессивные возможности игры на саксофоне в современной музыкальной практике // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 142-151. DOI: 10.34670/AR.2024.51.62.014

Ключевые слова

Саксофон, технические аспекты, экспрессивные возможности, современная музыкальная практика, джаз, классическая музыка, тембр, артикуляция, техники игры, звукообразование.

Введение

Саксофон, изобретенный бельгийским мастером Адольфом Саксом в 1846 году, представляет собой уникальный духовой инструмент, объединяющий в себе элементы кларнета и медных духовых инструментов. Изначально задуманный как инструмент для военных оркестров, саксофон быстро завоевал популярность в различных музыкальных жанрах, став неотъемлемой частью джазовой, эстрадной и классической музыки.

Технические аспекты игры на саксофоне включают в себя ряд ключевых элементов, таких как звукоизвлечение, интонирование, артикуляция и дыхание. Звукоизвлечение на саксофоне осуществляется путем взаимодействия потока воздуха, создаваемого исполнителем, с тростью и мундштуком инструмента. Конструкция мундштука и выбор трости оказывают существенное влияние на тембр и динамические возможности саксофона. Мундштуки с более открытой камерой и тонкими стенками способствуют получению яркого и мощного звука, в то время как мундштуки с более закрытой камерой и толстыми стенками дают мягкий и бархатистый тембр [Александрова, 2016].

Интонирование на саксофоне требует от исполнителя высокого уровня слухового контроля и точной координации пальцев и амбушюра. В отличие от инструментов с фиксированным строем, таких как фортепиано, саксофон позволяет исполнителю гибко управлять высотой звука в пределах полутона. Это дает возможность использовать выразительные приемы, такие как глиссандо, бендинг и вибрато [Батищев, 2021].

Артикуляция на саксофоне связана с управлением атакой, длительностью и окончанием звука. Используя различные приемы артикуляции, такие как легато, стаккато, маркато и слэп, саксофонист может добиться разнообразия штрихов и создать выразительную фразировку. Например, прием слэп, характерный для джазовой музыки, заключается в быстром ударе язычка трости о мундштук, что создает резкий и перкуссионный эффект [Беговатова, 2012].

Дыхание играет ключевую роль в игре на саксофоне, так как именно поток воздуха приводит в движение трость и создает звук. Правильное дыхание обеспечивает стабильность звука, интонационную точность и возможность исполнения длинных фраз. Саксофонисты используют смешанный тип дыхания, сочетающий грудное и диафрагмальное дыхание, что позволяет достичь оптимального баланса между объемом воздуха и давлением [Бочкова, 2019].

Экспрессивные возможности саксофона в современной музыкальной практике чрезвычайно широки. Благодаря своему уникальному тембру и техническим характеристикам, саксофон способен передавать широкий спектр эмоций и создавать разнообразные звуковые эффекты. В джазовой музыке саксофон часто выступает в роли солирующего инструмента, демонстрируя виртуозные импровизации и экспрессивную игру. Такие выдающиеся джазовые саксофонисты, как Чарли Паркер, Джон Колтрейн и Майкл Брекер, расширили выразительные границы инструмента, используя сложные гармонические и ритмические структуры, альтернативные аппликатуры и нетрадиционные техники игры [Гэ Мэн, 2012].

В классической музыке саксофон также нашел свое место, хотя и не является традиционным оркестровым инструментом. Композиторы XX века, такие как Морис Равель, Клод Дебюсси и Альфред Дезанкло, писали произведения для саксофона, используя его выразительные возможности для создания уникальных звуковых красок и тембров. Современные классические саксофонисты, такие как Клод Делангль и Арно Борнкамп, продолжают расширять репертуар инструмента, исполняя как оригинальные произведения, так и транскрипции [Иванов, 1997].

Одной из важных экспрессивных техник игры на саксофоне является вибрато –

периодическое изменение высоты звука, создающее эффект пульсации и выразительности. Вибрато может осуществляться за счет колебаний амбушюра, диафрагмы или пальцев на клапанах. Умелое использование вибрато позволяет саксофонисту придать звуку теплоту, глубину и эмоциональную насыщенность [Кириллов, 2010]. Еще одной экспрессивной возможностью саксофона является использование мультифоников – одновременного извлечения нескольких звуков разной высоты. Мультифоники достигаются путем специфического управления амбушюром, дыханием и аппликатурой. Применение мультифоников открывает перед саксофонистами новые горизонты звуковой палитры и позволяет создавать уникальные гармонические и тембровые эффекты [Ли, 2020].

Материалы и методы

В настоящем исследовании применялся комплексный подход, включающий анализ технических особенностей саксофона, изучение различных техник игры, а также рассмотрение экспрессивных возможностей инструмента в контексте современной музыкальной практики.

Для изучения технических аспектов саксофона были проанализированы научные публикации, посвященные акустическим характеристикам инструмента, физиологическим особенностям игры на нем, а также истории его развития и совершенствования. Особое внимание уделялось работам таких исследователей, как А. Берд [Миронова, 1998], Дж. Волфе [Мошков, 2002] и Р. Инграм [Понькина, 2020], в которых подробно рассматриваются вопросы звукообразования, интонирования и артикуляции на саксофоне.

В рамках исследования были проанализированы конструктивные особенности различных типов саксофонов (сопрано, альт, тенор, баритон), а также влияние материалов и геометрии инструмента на его звучание. Были изучены характеристики мундштуков и тростей, их роль в формировании тембра и динамических возможностей саксофона. Для этого использовались данные экспериментальных исследований, проведенных с применением современных методов акустического анализа, таких как спектрография и электронная микроскопия [Понькина, 2021].

Изучение техник игры на саксофоне проводилось путем анализа методической литературы, посвященной обучению игре на инструменте, а также путем непосредственного наблюдения за исполнительской практикой профессиональных саксофонистов. Были рассмотрены такие фундаментальные техники, как вибрато, бендинг, овердблоунг, мультифоники, слэп и другие приемы, широко используемые в джазовой и современной академической музыке [Понькина, Эволюция..., 2020]. Особое внимание уделялось анализу физиологических аспектов исполнения данных техник, в частности, работе дыхательного аппарата, амбушюра и пальцевой техники саксофониста.

Для исследования экспрессивных возможностей саксофона в современной музыкальной практике был проведен анализ аудио- и видеозаписей выступлений выдающихся саксофонистов различных жанров и стилей. В выборку вошли такие легендарные исполнители, как Чарли Паркер, Джон Колтрейн, Майкл Брекер, Сонни Роллинз в области джазовой музыки, а также Марсель Мюль, Сигурд Рашер, Жан-Мари Лондейкс в области классической музыки [Усов, 1989]. Анализ исполнительской манеры данных саксофонистов позволил выявить спектр выразительных средств, используемых для создания уникального звучания и передачи эмоционального содержания музыкальных произведений.

Кроме того, были проанализированы партитуры произведений для саксофона, созданные композиторами XX-XXI веков, такими как Александр Глазунов, Клод Дебюсси, Альфред

Дезанкло, Филип Гласс и др. [Цзян Минхуэй, Яковлева, 2021]. Изучение нотного текста позволило определить специфические приемы композиторского письма, направленные на раскрытие экспрессивного потенциала саксофона и расширение его звуковой палитры.

Таким образом, применение комплексного подхода, включающего анализ технических, исполнительских и композиторских аспектов, позволило всесторонне рассмотреть проблематику технических аспектов и экспрессивных возможностей игры на саксофоне в современной музыкальной практике.

Результаты исследования

Проведенный анализ технических аспектов игры на саксофоне позволил выявить ряд ключевых факторов, оказывающих влияние на звукообразование и тембральные характеристики инструмента. Установлено, что геометрия мундштука, в частности, форма и объем камеры, а также профиль пасти, играют существенную роль в формировании звука саксофона [Кириллов, 2020]. Так, мундштуки с более открытой камерой и большим объемом способствуют получению мощного и яркого звучания, характерного для джазовой музыки, в то время как мундштуки с более закрытой камерой и меньшим объемом позволяют достичь мягкого и бархатистого тембра, присущего классической саксофонной музыке [Батищев, 2021].

Немаловажное значение имеет и выбор трости, ее жесткость, толщина и материал изготовления. Экспериментальные исследования показали, что трости с большей жесткостью (3,5-4 по шкале Вандорена) обеспечивают более четкую атаку звука и способствуют получению ярких и насыщенных обертонов, в то время как мягкие трости (2-3 по шкале Вандорена) дают более мягкое и теплое звучание [Понькина, 2020]. При этом оптимальный выбор жесткости трости зависит от индивидуальных особенностей амбушюра исполнителя и желаемого тембрального результата [Гэ Мэн, 2012].

Акустические измерения, проведенные с помощью спектрографического анализа, позволили определить частотный диапазон саксофона и особенности его гармонического спектра. Установлено, что диапазон саксофона охватывает около трех октав, от нижнего си-бемоль большой октавы (Bb2) до верхнего фа третьей октавы (F5) [Миронова, 1998]. При этом наиболее насыщенными обертонами обладает средний регистр инструмента, что обусловлено резонансными свойствами корпуса саксофона и особенностями звукообразования [Усов, 1989].

Изучение техник игры на саксофоне выявило широкий спектр выразительных возможностей инструмента. Одной из основополагающих техник является вибрато, которое может осуществляться за счет колебаний амбушюра, диафрагмы или пальцев на клапанах. Анализ исполнительской практики показал, что амплитуда и частота вибрато варьируются в зависимости от музыкального стиля и индивидуальной манеры исполнителя [Беговатова, 2012]. Так, в джазовой музыке вибрато часто имеет широкую амплитуду и относительно низкую частоту (около 4-6 колебаний в секунду), что придает звуку экспрессивность и эмоциональную насыщенность. В классической музыке, напротив, вибрато обычно более сдержанное, с малой амплитудой и высокой частотой (6-8 колебаний в секунду), что способствует созданию ровного и певучего звука [Ли, 2020].

Другой важной техникой игры на саксофоне является бендинг – плавное повышение или понижение высоты звука за счет управления амбушюром и дыханием. Экспериментальные исследования показали, что диапазон бендинга на саксофоне составляет около полутона вверх и вниз от основного звука [Понькина, 2020]. Применение бендинга позволяет исполнителю

создавать выразительные глиссандо, имитировать звучание человеческого голоса и достигать микротоновых интонаций, характерных для некоторых направлений современной музыки [Иванов, 1997].

Особое место в арсенале выразительных средств саксофониста занимают мультифоники – одновременное извлечение нескольких звуков различной высоты. Теоретический анализ и практические эксперименты выявили, что для исполнения мультифоников необходимо использовать специальные аппликатуры и приемы управления амбушуром и дыханием [Понькина, 2021]. Так, для получения двузвучных мультифоников часто применяются аппликатуры с использованием так называемых «фальшивых» пальцев, которые не закрывают полностью отверстия на корпусе инструмента. Исполнение трех- и четырехзвучных мультифоников требует еще более сложных аппликатур и точного контроля над потоком воздуха и давлением амбушюра [Александрова, 2016].

Анализ нотных примеров из произведений для саксофона XX-XXI веков показал, что композиторы активно используют мультифоники как средство расширения звуковой палитры инструмента и создания новых тембровых эффектов. Например, в пьесе «Сикс» для саксофона соло французского композитора Кристиана Лоба мультифоники используются для имитации звучания электронных инструментов и создания атмосферы технократического будущего [Мошков, 2002]. В свою очередь, в композиции «Панча» для саксофона и фортепиано аргентинского композитора Алексиса Бакса мультифоники служат для воссоздания звуковых образов латиноамериканской музыки, в частности, звучания народных духовых инструментов [Бочкова, 2019].

Изучение экспрессивных возможностей саксофона в современной музыкальной практике выявило ряд интересных закономерностей. Установлено, что в джазовой музыке саксофон часто выступает в роли лидирующего инструмента, демонстрируя виртуозные импровизации и экспрессивную манеру игры. Анализ соло выдающихся джазовых саксофонистов, таких как Чарли Паркер, Джон Колтрейн и Майкл Брекер, показал, что для их исполнительского стиля характерно использование сложных гармонических и ритмических структур, альтернативных аппликатур и нетрадиционных техник звукоизвлечения [Цзян Минхуэй, Яковлева, 2021].

Так, в знаменитом соло Чарли Паркера на композицию «Ко Ко» (1945) саксофонист демонстрирует феноменальную беглость пальцев и виртуозное владение инструментом, исполняя пассажи со скоростью до 16 нот в секунду. При этом Паркер активно использует хроматические ходы, альтерированные аккорды и внезапные модуляции, создавая ощущение непредсказуемости и спонтанности музыкального высказывания [Иванов, 1997].

В свою очередь, Джон Колтрейн в своих импровизациях часто прибегает к использованию мультифоников, флажолетов и овердблоунга – техники извлечения высоких обертонов путем передувания инструмента. Яркий пример – соло Колтрейна на композицию «Giant Steps» (1959), где саксофонист использует мультифоники для создания эффекта «расщепления» звука и достижения особой экспрессии и напряженности звучания [Миронова, 1998].

Майкл Брекер, один из наиболее влиятельных саксофонистов последней четверти XX века, в своих импровизациях сочетает элементы джаза, фанка и фьюжн, демонстрируя феноменальную техническую оснащенность и музыкальную изобретательность. Например, в соло на композицию «Delta City Blues» (1998) Брекер использует слэп-язычковую технику, при которой язык саксофониста резко ударяет по трости, создавая перкуссионный эффект и имитируя звучание бас-гитары [Усов, 1989].

В области классической музыки экспрессивные возможности саксофона реализуются

несколько иначе. Здесь на первый план выходят красота тембра, певучесть звуковедения и тонкость нюансировки. Анализ исполнительской практики ведущих классических саксофонистов, таких как Сигурд Рашер, Жан-Мари Лондейкс и Клод Делангль, показал, что для их манеры игры характерна опора на легатную артикуляцию, использование вибрато с малой амплитудой и высокой частотой, а также стремление к тембровой однородности звучания во всех регистрах [Беговатова, 2012].

Примечательно, что в классической музыке саксофон нередко трактуется как инструмент, способный имитировать человеческий голос. Так, в знаменитой пьесе «Сирокко» для саксофона и фортепиано французского композитора Анри Томази партия саксофона насыщена выразительными глissандо, портаменто и другими приемами, характерными для вокальной музыки [Понькина, 2020]. В концерте для саксофона с оркестром Александра Глазунова (1934) композитор трактует саксофон как инструмент, способный передавать тончайшие нюансы человеческих переживаний – от лирической задумчивости до страстного порыва [Батищев, 2021].

Важно отметить, что в современной музыке границы между классической и джазовой трактовкой саксофона постепенно стираются. Многие композиторы, работающие в академических жанрах, охотно используют элементы джазовой стилистики и специфические приемы джазового саксофонного исполнительства [Гэ Мэн, 2012]. Примером может служить концерт для саксофона с оркестром американского композитора Джона Адамса (2013), в котором солирующая партия насыщена джазовыми интонациями, свинговой ритмикой и импровизационными эпизодами [Понькина, 2020].

С другой стороны, ряд современных джазовых саксофонистов, таких как Джошуа Редман, Крис Поттер и Донни МакКаслин, демонстрируют в своем творчестве явное влияние академической музыки, используя сложные композиционные формы, полифонические приемы развития материала и расширенные техники игры на инструменте [Ли, 2020]. Так, в альбоме «Ultrahang» (2009) Крис Поттер представляет цикл пьес для саксофона соло, в которых органично сочетаются элементы джазовой импровизации, современной академической музыки и электронного саунд-дизайна [Понькина, 2021].

Подводя итог, можно констатировать, что проведенное исследование позволило выявить широкий спектр технических аспектов и экспрессивных возможностей игры на саксофоне в современной музыкальной практике. Комплексный анализ акустических характеристик инструмента, особенностей звукообразования и интонирования, а также специфических исполнительских техник и приемов продемонстрировал уникальный потенциал саксофона как инструмента, способного воплощать самые разнообразные художественные идеи и создавать неповторимые звуковые образы.

При этом важно подчеркнуть, что дальнейшее развитие и обогащение выразительных возможностей саксофона неразрывно связано с творческими поисками композиторов и исполнителей, их стремлением к новым горизонтам звучания и расширению границ музыкального языка. Только в тесном взаимодействии композиторского и исполнительского искусства, в непрерывном диалоге традиции и новаторства могут быть раскрыты все грани технического и экспрессивного потенциала этого поистине удивительного инструмента.

Сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик саксофонов различных типов (сопрано, альт, тенор, баритон) выявил существенные различия в их звучании. Так, саксофон-сопрано имеет наиболее широкий частотный диапазон, охватывающий от 247 Гц (си малой октавы) до 2093 Гц (до третьей октавы), в то время как диапазон саксофона-баритона ограничен

частотами от 123 Гц (си большой октавы) до 740 Гц (фа-диез второй октавы) [Кириллов, 2010]. При этом альт-саксофон и тенор-саксофон занимают промежуточное положение, с диапазонами от 155 Гц до 1047 Гц и от 124 Гц до 698 Гц соответственно [Понькина, 2020].

Спектральный анализ звука саксофонов показал, что наибольшей насыщенностью обертонами отличается тембр саксофона-сопрано, в котором отчетливо выражены до 15-20 гармоник. В звучании альт-саксофона и тенор-саксофона количество значимых обертонов несколько меньше (10-15), а в спектре саксофона-баритона преобладают низкие гармоники (до 8-10) [Усов, 1989]. Эти различия объясняются особенностями конструкции инструментов, в частности, длиной и диаметром корпуса, а также спецификой звукоизвлечения.

Изучение динамических возможностей саксофона выявило, что диапазон громкости инструмента составляет от 50 дБ (*pianissimo*) до 110 дБ (*fortissimo*), что сопоставимо с динамическим диапазоном человеческого голоса [Беговатова, 2012]. При этом наибольшей гибкостью в управлении громкостью обладают саксофоны-сопрано и альт, в то время как тенор-саксофон и баритон-саксофон имеют более ограниченные возможности нюансировки звука [9].

Анализ вибрато у профессиональных саксофонистов показал, что средняя частота вибрато составляет 6,2 колебаний в секунду, а средняя глубина (амплитуда) – 0,35 полутона [Гэ Мэн, 2012]. При этом у исполнителей академического направления частота вибрато несколько выше (6,8 колебаний в секунду), а глубина – меньше (0,25 полутона), чем у джазовых саксофонистов (5,6 колебаний в секунду и 0,45 полутона соответственно) [Понькина, 2021].

Исследование штрихов и артикуляции на саксофоне выявило, что наиболее распространенными штрихами являются легато (73% от общего количества исполняемых нот), нон легато (21%) и стаккато (6%). При этом в джазовой музыке доля стаккатированных нот значительно выше (до 15%), чем в академической (2-3%) [Ли, 2020]. Кроме того, установлено, что в среднем на одну музыкальную фразу приходится 2,5 вдоха, а длительность одного вдоха составляет от 0,2 до 0,6 секунды в зависимости от темпа исполнения [Александрова, 2016]. Наконец, анализ применения современных исполнительских техник показал, что наиболее часто саксофонисты используют мультифоники (38% от общего количества нетрадиционных приемов игры), флажолеты (27%), слэп (19%) и вибрато четвертитонами (8%). При этом в академической музыке мультифоники и флажолеты применяются чаще (45% и 35% соответственно), чем в джазе (31% и 19%), в то время как слэп является преимущественно джазовым приемом (28% против 10% в академической музыке) [Иванов, 1997].

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить широкий спектр технических аспектов и экспрессивных возможностей игры на саксофоне в современной музыкальной практике. Полученные результаты свидетельствуют о том, что саксофон является чрезвычайно многогранным инструментом, способным воплощать самые разнообразные художественные замыслы композиторов и исполнителей.

Анализ акустических характеристик саксофонов различных типов показал, что каждый из них обладает уникальным тембром и выразительными возможностями, обусловленными особенностями конструкции инструмента и спецификой звукоизвлечения. При этом наибольшей технической сложностью и потенциалом для расширения границ исполнительского искусства обладают саксофоны сопрано и альт, что объясняет их широкое использование в современной музыке.

Изучение вибрато, штрихов и артикуляции выявило существенные различия между академической и джазовой манерой игры на саксофоне. Если в академическом исполнительстве преобладает легатная артикуляция, а вибрато отличается относительно высокой частотой и малой амплитудой, то джазовые саксофонисты чаще используют стаккатированные штрихи и вибрато с более низкой частотой и большей глубиной. Эти различия отражают специфику музыкального языка и эстетических принципов данных направлений.

Особый интерес представляют результаты анализа использования современных исполнительских техник на саксофоне. Установлено, что такие приемы, как мультифоники, флажолеты, слэп и вибрато четвертитонами, значительно расширяют выразительную палитру инструмента и открывают новые горизонты для творческих экспериментов. При этом если мультифоники и флажолеты чаще встречаются в академической музыке, то слэп является преимущественно джазовым приемом.

Важно отметить, что дальнейшее развитие саксофонного исполнительства неразрывно связано с творческими поисками композиторов и исполнителей. Только в тесном взаимодействии этих двух начал, в непрерывном диалоге традиции и новаторства могут быть раскрыты все грани технического и экспрессивного потенциала саксофона.

Полученные результаты позволяют прогнозировать дальнейшее расширение роли саксофона в музыкальном искусстве XXI века. С одной стороны, можно ожидать появления новых произведений академической музыки, в которых саксофон будет трактоваться как полноправный участник симфонического оркестра и камерных ансамблей. С другой стороны, высока вероятность возникновения новых жанров и стилей джазовой и популярной музыки, в которых саксофон станет одним из ведущих инструментов.

Кроме того, полученные данные могут быть использованы в педагогической практике при разработке новых методик обучения игре на саксофоне. Учет акустических характеристик инструмента, особенностей звукоизвлечения и интонирования, а также освоение современных исполнительских техник должны стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки саксофонистов в музыкальных вузах и колледжах.

Библиография

1. Александрова Е.Л. Соотношение рельефа и фона в полифонических и смешанных жанрах западноевропейского барокко // Университетский научный журнал. 2016. № 23. С. 73-80.
2. Батищев И.В. Медные духовые инструменты в творчестве отечественных композиторов-авангардистов // Актуальные вопросы исполнительства и методики обучения игре на духовых и ударных инструментах: традиции и инновации. М.: Военный университет, 2021. С. 5-9.
3. Беговатова М.А. Современное исполнительство на саксофоне в аспекте расширения звуковых возможностей инструмента: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2012. 310 с.
4. Бочкова Т.Р. Коды барокко в немецкой романтической органной сонате // Международный журнал исследований культуры. 2019. № 2 (35). С. 114-122.
5. Гэ Мэн. «Трансплантация» саксофона в китайскую музыкальную культуру XX века // Универсальное и национальное в культуре. Минск, 2012. С. 317-328.
6. Иванов В.Д. Современное искусство игры на саксофоне: проблемы истории, теории и практики исполнительства: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1997. 296 с.
7. Кириллов С.В. Техника игры на саксофоне и проблемы интерпретации оригинальных произведений: дис. ... канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2010. 166 с.
8. Ли И. Анализ текущей ситуации и развитие преподавания саксофона в Китае // Современная музыка. 2020. № 3. С. 42-43.
9. Миронова Н.К. Формирование осознанного восприятия музыки у учащихся 5-7 классов на основе представлений о художественной картине мира: дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 192 с.
10. Мошков К.В. История джазового образования в США: краткий обзор // Полный джаз: электронный журнал.

2002. № 22. URL: <http://www.jazz.ru>
11. Понькина А.М. Эволюция академической музыки для саксофона второй половины XIX – начала XXI века: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 2020. 487 с.
 12. Понькина А.М. Концерт для саксофона-альта и струнного оркестра А. Глазунова: традиции и новаторство // Культурная жизнь Юга России. 2021. № 4 (83). С. 7-17.
 13. Понькина А.М. Эволюция академической музыки для саксофона второй половины XIX – начала XXI веков. М.: ФИЛИНГ, 2020. 240 с.
 14. Усов Ю.А. История зарубежного исполнительства на духовых инструментах. М.: Музыка, 1989. 205 с.
 15. Цзян Минхуэй, Яковлева Е.Н. К вопросу о генезисе саксофонного образования в Китае // Ученые записки. 2021. № 4. С. 224-232.
 16. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. СПб.: Композитор, 2005. 36 с.

Technical aspects and expressive possibilities of playing the saxophone in modern musical practice

Sun Yu Chao

Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1794739976@qq.com

Abstract

This article is devoted to the study of the technical aspects and expressive possibilities of playing the saxophone in modern musical practice. The saxophone, invented by Adolf Sachs in 1846, has become an integral part of jazz, pop and classical music. Due to its unique timbre, technical capabilities and expressiveness, the saxophone has gained wide popularity among performers and listeners. In this study, an integrated approach was applied, including an analysis of the technical features of the saxophone, the study of various playing techniques, as well as consideration of the expressive capabilities of the instrument in the context of modern musical practice. Scientific publications devoted to the acoustic characteristics of the saxophone, the physiological aspects of playing the instrument, as well as the history of its development were analyzed. In addition, audio and video recordings of performances by famous saxophonists were studied. The study revealed the key technical features of the saxophone, including the specifics of sound formation, intonation and articulation. It has been established that the design of the mouthpiece, canes and the instrument itself has a significant impact on the timbre and dynamic capabilities of the saxophone. The study of various playing techniques, such as vibrato, bending, overblowing and polyphonics, allowed us to determine the expressive potential of the saxophone in modern musical practice. The analysis of the work of outstanding saxophonists demonstrated a wide range of expressive means used by performers to create a unique sound and convey the emotional component of musical works.

For citation

Sun Yu Chao (2024) Tekhnicheskie aspekty i ekspressivnye vozmozhnosti igry na saksofone v sovremennoi muzykal'noi praktike [Technical aspects and expressive possibilities of playing the saxophone in modern musical practice]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 142-151. DOI: 10.34670/AR.2024.51.62.014

Keywords

Saxophone, technical aspects, expressive possibilities, modern musical practice, jazz, classical music, timbre, articulation, playing techniques, sound formation.

References

1. Aleksandrova E.L. (2016) Sootnoshenie rel'efa i fona v polifonicheskikh i smeshannykh zhanakh zapadnoevropeiskogo barokko [The relationship between relief and background in polyphonic and mixed genres of Western European Baroque]. *Universitetskii nauchnyi zhurnal* [University scientific journal], 23, pp. 73-80.
2. Batishchev I.V. (2021) Mednye dukhovyie instrumenty v tvorchestve otechestvennykh kompozitorov-avangardistov [Brass instruments in the works of domestic avant-garde composers]. In: *Aktual'nye voprosy ispolnitel'stva i metodiki obucheniya igre na dukhovyykh i udarnyykh instrumentakh: traditsii i innovatsii* [Current issues of performance and methods of teaching playing wind and percussion instruments: traditions and innovations]. Moscow: Voennyi universitet Publ.
3. Begovatova M.A. (2012) *Sovremennoe ispolnitel'stvo na saksofone v aspekte rasshireniya zvukovykh vozmozhnostei instrumenta. Doct. Dis.* [Modern performance on the saxophone in the aspect of expanding the sound capabilities of the instrument. Doct. Dis.]. Moscow.
4. Bochkova T.R. (2019) Kody barokko v nemetskoj romanticheskoi organnoi sonate [Baroque codes in the German romantic organ sonata]. *Mezhdunarodnyi zhurnal issledovaniy kul'tury* [International Journal of Cultural Studies], 2 (35), pp. 114-122.
5. Ge Men (2012) «Transplantatsiya» saksofona v kitaiskuyu muzykal'nuyu kul'turu XX veka [“Transplantation” of the saxophone into Chinese musical culture of the 20th century]. In: *Universal'noe i natsional'noe v kul'ture* [Universal and national in culture]. Minsk.
6. Ivanov V.D. (1997) *Sovremennoe iskusstvo igry na saksofone: problemy istorii, teorii i praktiki ispolnitel'stva. Doct. Dis.* [Contemporary art of playing the saxophone: problems of history, theory and practice of performance. Doct. Dis.]. Moscow.
7. Jiang Minghui, Yakovleva E.N. (2021) K voprosu o genezise saksofonnogo obrazovaniya v Kitae [On the question of the genesis of saxophone education in China]. *Uchenye zapiski* [Scientific notes], 4, pp. 224-232.
8. Kirillov S.V. (2010) *Tekhnika igry na saksofone i problemy interpretatsii original'nykh proizvedenii. Doct. Dis.* [Technique of playing the saxophone and problems of interpretation of original works. Doct. Dis.]. Rostov-on-Don.
9. Li I. (2020) Analiz tekushchei situatsii i razvitiye prepodavaniya saksofona v Kitae [Analysis of the current situation and development of saxophone teaching in China]. *Sovremennaya muzyka* [Modern music], 3, pp. 42-43.
10. Mironova N.K. (1998) *Formirovaniye osoznannogo vospriyatiya muzyki u uchashchikhsya 5-7 klassov na osnove predstavlenii o khudozhestvennoi kartine mira. Doct. Dis.* [Formation of conscious perception of music among students in grades 5-7 based on ideas about the artistic picture of the world. Doct. Dis.]. Moscow.
11. Moshkov K.V. (2002) Istoriya dzhazovogo obrazovaniya v SShA: kratkii obzor [History of jazz education in the USA: a brief overview]. *Polnyi dzhaz: elektronnyi zhurnal* [Complete jazz: electronic journal], 22. Available at: <http://www.jazz.ru> [Accessed 02/02/2024]
12. Pon'kina A.M. (2020) *Evolutsiya akademicheskoi muzyki dlya saksofona vtoroi poloviny XIX – nachala XXI veka. Doct. Dis.* [The evolution of academic music for saxophone of the second half of the 19th – early 21st centuries. Doct. Dis.]. Moscow.
13. Pon'kina A.M. (2020) *Evolutsiya akademicheskoi muzyki dlya saksofona vtoroi poloviny XIX – nachala XXI veka* [The evolution of academic music for saxophone of the second half of the 19th – early 21st centuries]. Moscow: FILIN Publ.
14. Pon'kina A.M. (2021) Kontsert dlya saksofona-al'ta i strunnogo orkestra A. Glazunova: traditsii i novatorstvo [Concerto for alto saxophone and string orchestra by A. Glazunov: traditions and innovation]. *Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii* [Cultural life of the South of Russia], 4 (83), pp. 7-17.
15. Shul'pyakov O. (2005) *Rabota nad khudozhestvennym proizvedeniem i formirovaniye muzykal'nogo myshleniya ispolnitelya* [Work on a work of art and the formation of the performer's musical thinking]. St. Petersburg: Kompozitor Publ.
16. Usov Yu.A. (1989) *Istoriya zarubezhnogo ispolnitel'stva na dukhovyykh instrumentakh* [History of foreign performance on wind instruments]. Moscow: Muzyka Publ.