

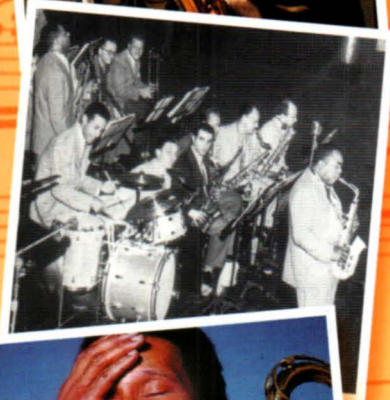
Коллекционные МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИНСТРУМЕНТЫ

5

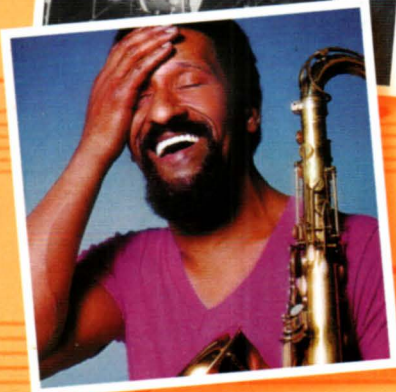
Саксофон

*Традиции и
современность*

*Саксофон в
различных
музыкальных
жанрах*

*Чарли Паркер
и великие
саксофонисты*

Периодическое издание

ISSN 2306-6830

12+

Коллекция для взрослых

hachette

Саксофон

Коллекционные музыкальные инструменты
Выпуск №5, 2014

РОССИЯ

Учредитель ООО «Ашет Коллекция»
Издатель ООО «Ашет Коллекция»
Главный редактор:
Иванников Михаил Юрьевич
Адрес редакции, издателя:
127015, Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 2
Адрес для писем: 127220, г. Москва, а/я 40
Отдел обслуживания клиентов:
8-800-200-09-79

По техническим вопросам пишите на:
info@hachette-kollektzia.ru
Федеральная служба по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС77-52754
от 8 февраля 2013 г.
Распространение: ООО «ТДС»
E-mail: tds@BauerMedia.ru

БЕЛОРУССИЯ

Распространение: ООО «Росчерк»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сурганова, 57 Б, оф. 123
Тел.: + (37517) 331-94-27

КАЗАХСТАН

Распространение: ТОО «КазПресс»
Республика Казахстан, г. Алматы
Тел.: + (727) 250-21-64

УКРАИНА

Свидетельство о государственной регистрации
печатного средства массовой информации
Государственной регистрационной службы Украины
КВ № 20325-10125Р от 16.10.2013 г.

Учредитель и издатель:
ООО «Ашетт Коллексьон Украина»
Юридический адрес: ул. Шелковичная,
д. 42-44, оф.15 В, г. Киев, 01601
Главный редактор: Нагорнов Дмитрий
Распространение: ООО «ЭДИПРЕСС УКРАИНА»,
ул. Димитрова, 5, корп.10а, г. Киев, 03680
Заказать пропущенные номера (только для жителей
Украины): тел. 067 218-57-00 / тел. 044 498-98-83
www.podpiska.edipresse.ua
E-mail: podpiska@edipresse.ua

Отпечатано в типографии:
RR Donnelley
Ul. Bema 2 C
27200 Starachowice
POLAND
Тираж: 60 000 экз.

Рекомендуемая цена выпуска:
299 руб./59,90 грн.

Издатель оставляет за собой право увеличить
рекомендуемую цену выпусков.

Издатель оставляет за собой право изменять
последовательность номеров и их содержание.
Фотографии не служат для точного
описания товара.

В каждом номере журнал и музыкальный
инструмент в миниатюре, являющийся
неотъемлемой частью журнала.
Не продавать отдельно.
Коллекция для взрослых.
Хрупкие предметы коллекции.

Copyright © 2014 Ашет Коллекция
Copyright © 2014 Hachette Collections
Copyright © 2014 Ашетт Коллексьон Украина

Оригинальное издание: Instrumentos musicales
© Salvat Editores S.A.

Воспроизведение материалов в любом виде,
полностью или частями, запрещено.
Все права защищены.
Подписано в печать: 30.12.2013 г.

■ История

Саксофон. Традиции
и современность

4

■ Процесс изготовления

Превосходный инструмент
из трёхсот деталей

9

■ Строение инструмента

Устройство саксофона

10

■ Знаменитые исполнители

Чарли Паркер и великие
саксофонисты

12

Узнайте больше о коллекции на сайте
www.muzyka-collection.ru

Саксофон

Саксофон был создан относительно недавно, однако он уже успел стать одним из основных инструментов духовой секции многих современных оркестров и ансамблей. Своим успехом он обязан главным образом тому, что, несмотря на металлический корпус, он обладает всеми преимуществами деревянных инструментов (технической подвижностью и меньшей резкостью звука по сравнению с медными духовыми инструментами). Саксофон изобрел бельгиец Адольф Сакс в середине XIX века. Этому инструменту пришлось пройти долгий путь, чтобы завоевать признание музыкантов и производителей. Преодолев насмешки и критику, саксофон в конце концов добился популярности. Уже с момента создания он занял важное место в военных оркестрах, а в последней трети XIX века его начали вводить в симфонические оркестры. Однако больше всего он проявил себя вовсе не в этих областях.

Говорить о саксофоне — значит говорить о джазе. Поначалу исполнители рэгтайма, предджазового стиля фортепианной музыки, применявшие технику банджо к европейским танцевальным мелодиям, обошли вниманием этот инструмент. Не заметили его и в столице джаза — Новом Орлеане, и только в 1920-х годах саксофон начали использовать в джаз-бэндах и танцевальных оркестрах. Именно тогда саксофон перестал быть редким инструментом и стал массовым явлением. Каждый саксофон — это целый мир возможностей, а каждый исполнитель — настоящий творец.

Саксофон

Традиции и современность

Саксофон — самый «молодой» и один из немногих «изобретённых» инструментов, не являющихся простой модификацией, среди всех, которые в настоящее время используются в оркестрах. Бельгийский производитель музыкальных инструментов Антуан-Жозеф Сакс (1814—1894) придумал его в середине XIX века. Сакс родился в городе Динан (Бельгия), известном

исследователям повод утверждать, что именно тогда, осознав ограничения этого инструмента, он задался целью улучшить его, дав волю своим творческим способностям. В результате Сакс пополнил почти все семейства духовых инструментов, — как медных, так и деревянных. Он изобрел такие инструменты, как саксорн, сакстуба и саксотромба,

Первый саксофон был создан Адольфом Саксом приблизительно в 1840 году и четыре года спустя дебютировал перед публикой на концерте в Париже.

изделиями из меди, которая использовалась и для создания саксофонов. Его отец занимался производством инструментов, приобщая сына с малых лет к своей профессии и прививая ему интерес к музыке. Антуан, которого прозвали Адольфом, обучался игре на кларнете. Этот факт даёт некоторым

хотя самым гениальным его творением несомненно является саксофон. Первый саксофон, сконструированный приблизительно в 1840 году, предстал перед публикой четыре года спустя на концерте в Париже, куда Сакс переехал в 1842 году. Тот начальный вариант инструмента

Три музыканта, изменивших историю саксофона

Американцы Чарли Паркер и Стэн Гетц произвели революцию в джазе благодаря неповторимому стилю исполнения. Французский композитор Гектор

Берлиоз похвально отзывался о саксофоне уже в середине XIX в.

Отец саксофона
Бельгиец Адольф Сакс придумал саксофон в 1840-х гг. как инструмент для военного оркестра.

был очень похож на современный баритоновый саксофон. Однако Сакс не остановился на достигнутом и продолжал работать над усовершенствованиями, которые привели к появлению всего большого семейства саксофонов. В 1846 году он получил первый патент и разделил саксофоны на две группы, одна из которых предназначалась для симфонических оркестров, а другая — для духовых и военных, которые в те времена можно было нередко услышать на улицах европейских городов.

Предмет насмешек целого поколения

Некоторые из коллег Сакса насмехались над саксофоном и, возможно из зависти, прозвали его «чудовищем» и «гибридом», поскольку по характеристикам и звуковым возможностям он

находится на полпути между деревянными и медными духовыми инструментами. Время показало, что именно такой гибридный характер определяет уникальное своеобразие саксофона. Тем не менее статус оригинального музыкального инструмента был признан за ним лишь в 1857 году после нескольких судебных разбирательств с недоброжелателями, отрицавшими законность патента Сакса. Однако настойчивость создателя саксофона не имела границ, поэтому он продолжал работу: небольшая мастерская превратилась в фабрику, на которой в 1848 году работало около 200 человек. Несмотря на критику, Адольф Сакс получил ценную поддержку со стороны многих представителей музыкальной элиты того времени. Такие композиторы, как Россини и Берлиоз, облекли инструмент своим

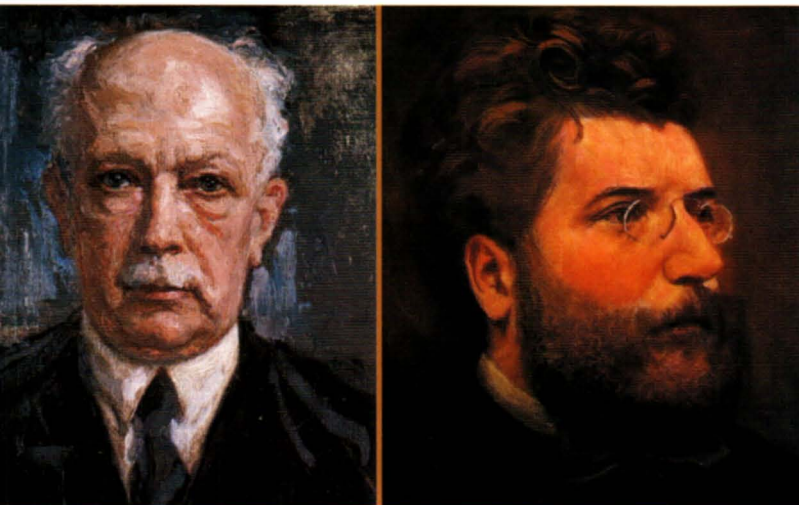
доверием. Услышав саксофон в 1844 году, Россини признался, что «никогда не слышал ничего более прекрасного». Берлиоз, в свою очередь, заявил, что основное достоинство этого инструмента заключается «в разнообразной прелести его акцента, порой серьезного, спокойного, порой страстного, мечтательного и меланхолического, а порой неясного, как слабое отражение уже отзвучавшего эха». Он говорил: «Не существует другого известного мне инструмента, который бы обладал таким странным резонансом, живущим на грани тишины». Саксофон не только получил важную роль в отдельных

МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ

Целебные свойства саксофона

В наше время целебное воздействие музыки уже не подвергается сомнению. Однако в середине XIX века утверждения о лечебной силе музыки в целом и некоторых инструментов в частности воспринимались не столь бесспорно. Именно в это время темпераментный и талантливый Адольф Сакс не побоялся публично заявить о пользе саксофона для профилактики и лечения лёгочных заболеваний. Это сослужило ему плохую службу, так как заявление его создателя было встречено с недоверием и спровоцировало негативную реакцию многих его коллег.

Саксофон и великие композиторы
Такие известнейшие и совершенно разноплановые композиторы, как Рихард Штраус и Жорж Бизе (слева), одними из первых ввели саксофон в свои произведения в конце XIX в. Немного позже саксофон начал использоваться в работах музыкантов масштаба Стравинского, Дебюсси, Равеля и Мийо.

классических произведениях, но и начал использоваться в духовых оркестрах пехотных полков. Именно в военном училище при Парижской консерватории в 1847 году стали преподавать игру на саксофоне. Но когда казалось, что существованию инструмента уже ничто не угрожает, в 1858 году училище закрыли. К счастью, некоторые дисциплины, в том числе

Многочисленное семейство

Существуют некоторые разногласия по поводу количества инструментов, которые в начале составляли семейство саксофонов. В 1842 году, за два года до первого появления инструмента на концерте, Сакс создал уже четыре вида саксофонов. На этом он не остановился и продолжал изобретать, пока не создал большое семейство, насчитывающее от 9 до

состав этого семейства, лишь семь из них сохранились до наших дней. Сопранино и сопрано в строях «ми-бемоль» и «си-бемоль» обладают характерной отличительной особенностью: они обычно прямые, их трубка не имеет характерной изогнутой формы чубука, как у остальных саксофонов. Альтовый саксофон в строе «ми-бемоль» сегодня чаще всего используется

Семейство саксофонов состоит из семи инструментов, но самыми популярными являются сопрано, альт, тенор и баритон.

класс саксофона, были переведены в Консерваторию французской столицы, где Сакс преподавал до 1870 года. Однако на этом превратности судьбы инструмента не прекратились. Кончина таких музыкальных деятелей, как Россини и Берлиоз, первоначально поддержавших Сакса, привела к тому, что саксофон продолжали использовать лишь в некоторых духовых и военных оркестрах. За недолгую историю инструмента для него ещё не был создан классический репертуар, и симфонические оркестры с неохотой принимали саксофон в свои ряды инструментов.

14 инструментов, разделённых на две группы по строю. Пять из этих саксофонов в строях «си-бемоль» и «ми-бемоль» предназначались для военных духовых оркестров, которые с радостью приняли новое изобретение. Остальные инструменты в строях «фа» и «до» были созданы для симфонических оркестров, в которых они заняли место лишь в конце XIX века. Ввиду малой популярности саксофона в симфонических оркестрах Сакс решил сосредоточиться на совершенствовании первой группы. Каким бы ни было окончательное число инструментов, вошедших в

в симфонических оркестрах, а теноровый саксофон «си-бемоль» в основном можно увидеть в джазовых ансамблях. Баритоновый саксофон в строе «ми-бемоль» также используется в оркестрах. В свою очередь, басовый и контрабасовый саксофоны (соответственно, «си-бемоль» и «ми-бемоль») обычно используются только в военных оркестрах. Самыми популярными из этих семи разновидностей являются сопрано, альт, тенор и баритон. Сопрановый саксофон внешне похож на кларнет, но, в отличие от последнего, сделан из металла и имеет коническую

форму. Большая часть классической музыки для саксофона предназначена для альта, который к тому же играет важную роль в различных музыкальных ансамблях. Благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к разным стилевым направлениям это, пожалуй, самый подходящий инструмент для начинающих саксофонистов. Теноровый саксофон отличается от своих собратьев более полным и глубоким звучанием. Он меньше баритонового по размеру, но не такой легкий, как альт, и позволяет получать самые разнообразные звуки. Баритоновый саксофон используется в биг-бэндах, больших джазовых оркестрах, возникших в 1930–1940-х годах. Это самый большой из четырех саксофонов, отличающийся изогнутой подмундштучной трубкой.

Триумф новаторства

Создание этого музыкального инструмента осуществлялось по таким новаторским для своего времени принципам, что сам Сакс назвал свою работу «фантастическим сном». Бельгиец создал духовой инструмент, который «по характеру звучания приближается к струнным инструментам, но обладает большей силой и мощным звучанием». Инструментом заинтересовались некоторые композиторы, в том числе Морис Равель (саксофон

Четыре звучания – один инструмент

В 1875 г. Большой универсальный словарь Ларусса описывал саксофон как инструмент, уступающий кларнету «по качеству и гамме звучания». На сегодняшний день самые распространенные саксофоны — это баритон, альт, тенор (на фотографии — слева направо) и

сопрано (внизу). Эти же саксофоны чаще всего применяются в джазе. У каждого из них были великие виртуозы и маэстро: Сидней Беше, Джон Колтрейн и Стив Лэйси играли на сопрано; Чарли Паркер, Джонни Ходжес и Ли Кониц — на альте; Лестер Янг, Коулмен Хоукинс, Сонни Роллинз, Стэн Гетц и Джон Колтрейн — на теноре, а Джерри Маллиган — на баритоне.

Деревянный или медный?

На первый взгляд, ответ кажется однозначным: саксофон сделан из металла. И всё же он относится к семейству деревянных духовых инструментов, а его место в симфоническом оркестре находится рядом с кларнетом. Эта особенность, определяющая уникальность саксофона, связана с принципом звукоизвлечения, лежащим в основе его создания: он возник из попытки получить в медном духовом инструменте характеристики звучания и тембр струнных. Адольф Сакс смог доказать, что тембровые характеристики инструмента зависят не от используемого материала, а от пропорций воздушного столба внутри. Таким образом и возник саксофон — смесь кларнета (деревянного инструмента с одинарной тростью) и офиклеида (полностью металлического инструмента с более резким звучанием). Обладая одновременно характеристиками медных и универсальностью деревянных духовых инструментов, саксофон по праву занял достойное место среди других музыкальных инструментов.

Саксофон | История

присутствует в знаменитом «Болеро»), Иоганн Штраус («Домашняя симфония») и Жорж Бизе (прелюдия к «Арлезианке»), которые постепенно начали вводить его в свои произведения. Частое использование саксофона привело к его признанию и включению в симфонический оркестр с конца XIX века.

Несмотря на это, именно джаз стал жанром, который привёл саксофон на вершину успеха, хотя и произошло это довольно поздно: джазовые группы начали широко использовать этот инструмент лишь в 1920-х годах. В золотые годы рэгтайма (1900–1910), в Новом Орлеане, музыканты нечасто играли на саксофоне, хотя и знали о нём. До 1914 года на французских блошиных рынках саксофоны можно было купить на вес по цене меди. Этой ситуацией воспользовались многие американские музыканты, которые смогли приобрести собственный инструмент за смешные деньги, попав во Францию во время Первой мировой войны. Таким образом,

Саксофон и оркестры
Перед тем как попасть в симфонические оркестры, саксофон быстро нашёл своё место в военных оркестрах. В Центральной Европе его применение в

таких оркестрах закрепилось повсеместно (на фотографии изображён Тирольский оркестр), а распространение саксофона в США началось лишь в 1920-х гг.

можно утверждать, что «перелёт» саксофона из Европы в Соединённые Штаты Америки, был связан с его доступностью для нижних слоев общества. Танцевальные оркестры, игравшие на вечеринках в модных заведениях и заполнявшие музыку улицы и площади, сделали саксофон народным инструментом. Несмотря на ограниченное присутствие в симфонических оркестрах, саксофон занял выдающееся место в оркестрах танцевальных. Вскоре секция саксофонов в таких оркестрах пополнилась: к двум альтовым и теноровому саксофонам в 1915 году добавился баритон, а затем ещё один тенор. Таким образом, саксофон вошёл в мир джаза в

1920 году, почти одновременно с появлением пластинок, что крайне способствовало его распространению. Крупные звукозаписывающие компании вводили саксофон в некоторые записи, чтобы придать им более современный характер.

От разнообразия к единству

Если джаз привёл саксофон к славе и известности, то современная музыка открыла двери доселе неизвестным музыкальным направлениям, в которых саксофон смог полностью проявить себя. Какое-то время казалось, что современные композиторы не уделяют саксофону должного внимания, но начиная с 1980-х годов Франция и Румыния заявили о себе как основные центры создания сольного репертуара для этого инструмента. Изначально «типичным» представителем семейства саксофонов считался альт. Сейчас же распространён подход к саксофонам с точки зрения единства, а не разнообразия. Все виды этого инструмента считаются частью единого целого, и попытки разделить их утратили смысл. Более того, в наше время от саксофониста требуется умение играть на всех инструментах семейства. Несмотря на то, что ценность изобретения Адольфа Сакса более чем доказана, популярность, как это часто бывает, пришла поздно, и творец саксофона умер в бедности, не представляя себе дальнейшего хода событий.

Лучший тенор-саксофонист
Звёздный час Джона Колтрейна пришёлся на середину 1950-х гг., когда он выступал в известных группах Майлса Дэвиса и Телониуса Монка. Он сразу привлек к себе внимание, благодаря своеобразному голосу и неповторимому звучанию своего инструмента. Однако алкоголь и героин сломали его восходящую карьеру. Он умер в 1967 г. в возрасте 41 года от рака печени. На фотографии обложка его дебютного альбома в качестве солиста группы.

Процесс изготовления

Превосходный инструмент из трёхсот деталей

В упрощённом виде саксофон можно представить себе как коническую трубку с отверстиями, к которой добавлены клапаны, рычажки и заглушки.

Изначально производители придавали трубе форму деревянным молотком. Сейчас техника облегчает процесс производства, хотя он все ещё остаётся сложным и трудоёмким. Перед тем как начать сборку более трёхсот деталей, нужно выполнить порядка восьмисот механических операций. Автоматические станки используются для производства шариков, гаек и винтов. Плоские детали, самую важную роль среди которых играют клапаны, вырезаются из листов латуни прессом. Раструб, сапжок и подмундштучная трубка являются результатом сложной работы по металлу. Чтобы изогнуть трубу, не деформировав её, мастер заполняет её специальным стеклом, водой или мыльным раствором, а затем замораживает. В это же время в корпусе саксофона проделываются небольшие отверстия, в которые потом вводится металлическая ось, используемая для протаскивания изнутри наружу металлических шариков, равных по диаметру отверстиям в корпусе. Таким образом про-

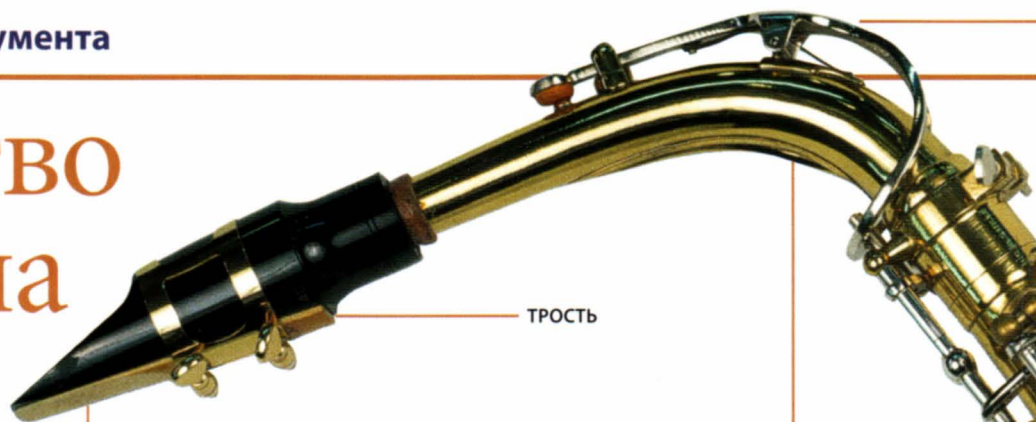
изводитель проверяет правильность размера просверленных отверстий. После этого корпус готов, к нему приваривают опоры, на которых фиксируется механизм, а затем приступают к монтажу предварительно отшлифованных и покрытых лаком деталей. Это самая трудоёмкая часть работы, которая должна выполняться специалистами высшей квалификации. Наконеч наносится слой бесцветного лака и выполняется прокаливание, которое и придаёт инструменту характерный блестящий и позолоченный вид. Для получения серебристого саксофона на него наносится серебряное покрытие. До конца 1960-х годов часто встречались никелированные саксофоны, похожие на посеребрённые, но более блестящие.

Кроме корпуса саксофона, важную роль играет трость. Для её изготовления используется *arundo donax* — пустотелый тростник, похожий на бамбук, в основном выращиваемый во Франции. Стебли тростника сначала сортируют по размеру и разрезают на четыре части. Затем эти части сортируют по жёсткости, измеряемой по сопротивлению на изгиб.

Устройство саксофона

Саксофон — это инструмент, состоящий из конической металлической трубы. Звукоизвлечение происходит при колебании трости, выполняющей ту же функцию, что и голосовые связки во время речи. При выдохе исполнителя струя воздуха проходит через инструмент. Часть воздуха выходит наружу, производя звук, а другая начинает обратный ход. С помощью открытия клапанов на корпусе инструмента можно менять длину колеблющегося в трубе столба воздуха, получая разные ноты. Упрощённо можно сказать, что саксофон — это всего лишь металлическая труба большей или меньшей длины, в которой проделаны отверстия. В нём есть пять основных частей: корпус, сапожок, раструб, мундштук и подмундштучная трубка. Первые три части снабжены набором отверстий, которые закрываются при нажатии на клапаны и кнопки. Корпус саксофона конусообразно расширяется ближе к раструбу, который находится на конце характерной кривой в форме курительной трубки. Также как и у флейты, ближе к раструбу отверстия становятся больше. Подмундштучная трубка является съёмной, как и мундштук, и фиксируется на верхней части корпуса. Мундштук, к нижней части которого крепится трость, надевается на конец подмундштучной трубки.

ТРОСТЬ

ПОДМУНДШТУЧНАЯ ТРУБКА

Мундштук

Мундштук играет в саксофоне ключевую роль. Воздух внутри него, в звуковой камере, колеблется от вибрации трости. Существуют специальные мундштуки для классической

музыки, для джаза, а также для достижения большей громкости. Чем более сужен проход — расстояние между кончиком трости и концом мундштука — тем легче звукоизвлечение.

Технические характеристики

- Саксофон — духовой музыкальный инструмент. Он издаёт звук в результате колебаний столба воздуха.
- Он считается деревянным духовым инструментом, потому что имеет одинарную трость, как кларнет, несмотря на то, что корпус саксофонов, как правило, выполняется из бронзы или латуни.
- Это транспонирующий музыкальный инструмент, то есть реальная высота звучания не соответствует нотированной. Так, при постановке пальцев для получения ноты «до» звучит «ми-бемоль» (в случае альты и баритона, настроенных в данной тональности).
- Нижний регистр является более звучным, чем высокий регистр. В качественных инструментах смена регистров выполняется плавно.
- Отличная техническая подвижность позволяет исполнять гаммы и

арпеджио с такой же скоростью, как на деревянных духовых инструментах.

- 7 членов семейства саксофонов покрывают диапазон в 5,5 октав.
- Первые саксофоны имели 19 клапанов, затем их количество постепенно росло. Современные инструменты имеют 24 или 25 клапанов.
- Альтовый саксофон, который чаще всего используется в симфонических оркестрах, имеет высоту 74 см, хотя длина его трубы в действительности достигает 1,2 м.
- Инструмент настраивается путем задвигания или выдвигания мундштука из подмундштучной трубки, что приводит к изменению длины саксофона. Чем больше длина, тем ниже строй.
- Форма — не единственное отличие между разными саксофонами. На звуковые характеристики инструмента влияют размер и изгиб раструба, а также другие факторы.

Октавный клапан
Октавный клапан, называемый также регистровым, находится в верхней части инструмента. Он используется для

открытия одного из двух отверстий, которые делают исполняемую ноту на октаву выше.

РАСТРУБ

РАСШИРЕННАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

Корпус
Корпус саксофона сделан из трубы конического сечения, расширяющейся ближе к раструбу. По мере приближения к раструбу также увеличивается диаметр отверстий. Маленькие отверстия дают высокие ноты, а большие — низкие. Чтобы взять самую низкую ноту, все отверстия должны быть закрыты.

КЛАПАНЫ

КОРПУС

Сапожок

Сапожок — это U-образная трубка, соединяющая корпус и изогнутую часть саксофона. Именно по ней мы узнаём саксофон. Сапожок придаёт инструменту (за исключением обычно прямых сопранового и сопранинового саксофонов) характерную форму курительной трубки, которую также имеет альтый кларнет.

Чарли Паркер

и великие саксофонисты

Большинство великих саксофонистов появилось в XX веке, в эпоху широкого использования саксофона в джаз-бэндах. Однако не стоит забывать и об исполнителях середины XIX века, которые первыми поверили в саксофон.

гвардии, а в 1928 году основал с друзьями квартет саксофонов, известный как Квартет Марселя Мюля. Его последнее выступление состоялось в Риме в 1966 году, после 30 лет беспрецедентной работы по популяризации саксофона. В свою очередь, немец Сигурд Рашер

В США саксофон приобрёл славу, которой пользуется и по сей день. Джазовые музыканты максимально использовали его возможности.

Музыка на мосту

Сонни Роллинз, выдающийся тенор-саксофонист с непредсказуемым характером, страдал от наркозависимости. В конце 1959 г. на

вершине своей карьеры он внезапно пропал на два года. Говорят, что всё это время Роллинз по ночам играл на Уильямсбургском мосту в Нью-Йорке.

Человек и саксофон

Адольф Сакс впервые сыграл на саксофоне перед публикой в 1844 году. Он исполнил «Гимн» Гектора Берлиоза, одно из немногих произведений того времени, предназначенных для саксофона. Выступления Сакса с целью популяризации саксофона получили восторженные отзывы парижской прессы. По другую сторону Атлантического океана Элиза Холл, организовавшая Оркестровый клуб Бостона, заказала произведения для саксофона у нескольких композиторов, в том числе у Клода Дебюсси («Рапсодия для саксофона с оркестром») и Венсана д'Энди (опера «Фервааль»). Но окончательное признание саксофона классическими композиторами состоялось, когда получили известность Марсель Мюль и Сигурд Рашер. Первый из них с 1923 по 1936 год был солистом духового оркестра Республиканской

в начале 1930-х годов вступил в квартет профессора Густава Бумке в Берлине. Рашер смог увеличить диапазон звучания инструмента почти до 4 октав, значительно расширив высокие регистры. В 1939 году он переехал в США, где под его влиянием стали формироваться оркестры с классическим репертуаром.

Свобода творчества

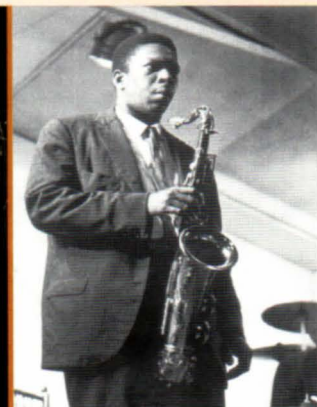
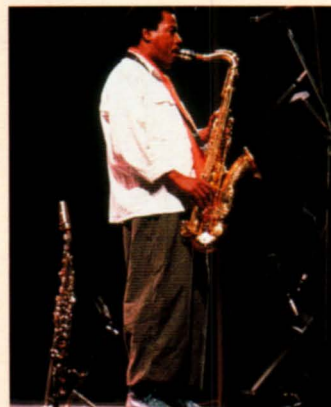
Именно в США саксофон обрёл славу, которой он пользуется по сей день. Джазовые музыканты максимально использовали возможности этого инструмента и открыли новые звуковые регистры, чарующие слушателей. В 1930-е годы небольшие ансамбли солистов уступили место биг-бэндам, джазовым оркестрам, исполняющим популярные мелодии. В следующем десятилетии в них проявили себя талантливые солисты, которые

Два титана игры на саксофоне

Уэйн Шортер (слева) и Джон Колтрейн (справа) — одни из главных новаторов игры на теноровом саксофоне 1960-х гг. Первый из них был большим поклонником второго со времени их совместной работы в знаменитом втором

квintете Майлса Дэвиса. Колтрейн был одним из первых саксофонистов, начавших использовать элементы индийской и африканской музыки, что привело к возникновению совершенно нового стиля, известного как фри-джаз.

собирались на джем-сейшены для экспериментальных импровизаций. На переломе 1940-х и 1950-х годов возник стиль бибоп, лучшим исполнителем которого несомненно является Чарли Паркер (1920—1955). Паркер, признанный одним из величайших саксофонистов мирового джаза, в первых выступлениях пользовался теноровым саксофоном, но достиг вершины своего творческого потенциала с помощью альтового саксофона. Новый стиль отличался головокружительным темпом и фрагментированностью мелодии. Около 1950 года сложилась новая музыкальная тенденция – кул-джаз, сделавшая ставку на камерную музыку и стремившаяся отойти от эксцентричных приёмов исполнителей бибопа. Пожалуй, Стэн Гетц (1927—1991) был и остаётся одним из немногих саксофонистов, которые являются

знаковыми фигурами этого нового стиля. В 1945 году, до перехода к направлению кул-джаз, он играл вместе с Бенни Гудманом. Стэн Гетц вместе с бразильским композитором Антониу Карлушем Жобимом и певцами Жуаном и Аструд Жилберту популяризовали музыкальный стиль босса-нова, своеобразное сочетание джаза и самбы. Однако некоторые исполнители проигнорировали возврат к мелодичности, утверждаемый кул-джазом, и эволюционировали, отталкиваясь непосредственно от бибопа. В этом плане эксперименты Чарли Паркера заложили основу новой манеры игры, которую фри-джаз закрепил с 1960-х годов с помощью такого великого музыканта, как Джон Колтрейн (1926—1967). Колтрейн был горячим поклонником Паркера и считается

одним из лучших саксофонистов всех времён. В 1950-х годах он участвовал в квintете Майлса Дэвиса, а затем исследовал новые технические приёмы вместе с пианистом Телониусом Монком, пока не решил организовать свою группу в 1960 году. Однако Джон Колтрейн был не единственным музыкантом, пребывавшем в творческом поиске и приведшем фри-джаз к новому измерению исполнительского мастерства. Родившийся в 1930 году Сонни Роллинз стал первым из музыкантов своего поколения, достигшим достаточного уровня мастерства, чтобы играть на равных с легендами бибопа. Роллинз, признанный гениальным солистом, уже в юности проявил невероятные способности к импровизации, блестяще исполняя сольные партии. С 1960-х годов он встал на путь новаторства, экспериментируя с фри-джазом,

Ключевая фигура
Чарли Паркер был одним из самых влиятельных исполнителей джаза и музыки XX в. в целом. Паркер создал свой стиль, бибоп, и смог в корне изменить технику игры на саксофоне. Самодеструктивные наклонности и зависимость от героина и алкоголя сломали ему карьеру и жизнь — он умер

в 35 лет. Врач, который производил вскрытие, сказал, что тело музыканта походило на тело 50-летнего человека. На фотографии Паркер запечатлён перед оркестром, в котором также играют другие легенды бибопа: трубач Диззи Гиллеспи, контрабасист Чарли Мингус и барабанщик Макс Роуч.

Алкоголь, наркотики и саксофоны

Великие саксофонисты часто были вовлечены в тёмные истории, в которых главную роль играли алкоголь и наркотики. Так, Чарли Паркер на протяжении всей своей карьеры злоупотреблял героином, что иногда мешало ему выступать и привело к преждевременной смерти музыканта в возрасте 35 лет. Владельцы клубов, в которых он должен был давать концерты, в конечном счёте предпочитали приглашать имитаторов маэстро, избегая скандалов и неявок музыканта, чем оплачивать услуги настоящего Паркера. Джон Колтрейн также поддался влиянию алкоголя и героина, которые значительно влияли на качество его исполнения. Майлс Дэвис, незадолго до этого преодолевший подобные трудности, в 1957 году не без помощи рукоприкладства выгнал Колтрейна из своего ансамбля из-за проблем, которые тот создавал.

Превосходный фильм

Актеры Форест Уитакер и Сэмюэл Райт сыграли роли Паркера и Гиллеспи в фильме «Птица», снятом Клинтом Иствудом в 1987 г. Птицей прозвали Чарли Паркера за быструю и свободную игру на саксофоне.

и множество музыкантов пытались имитировать его манеру исполнения. Его вклад в это и другие музыкальные направления нашёл своё развитие на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Он и поныне демонстрирует своё непревзойденное исполнительское мастерство, став идейным лидером нового музыкального языка, который избегает чисто традиционного джаза и без колебаний использует элементы других музыкальных направлений. В этом же контексте следует рассматривать творчество Уэйна Шортера (1933 год рождения), который с тенорным, а затем с

сопрановым саксофоном исследовал новые пути и использовал новаторские идеи, произведшие настоящую революцию в мире музыки. Он начал свою карьеру в группе «Art Blakey Jazz Messengers», а затем присоединился к ансамблю Майлса Дэвиса, в котором музыкант начал экспериментировать с элементами, характерными для рока. Этот путь привёл его к созданию нового стиля – джаз-рок – в группе «Weather Report», основанной в 1970 году. Группа стала главным представителем прогрессивной музыки, а также жанра фьюжн, соединяющего в себе элементы классики, фанка, джаза и поп-музыки. Таким образом, в последней четверти XX века саксофон завоевал себе место в самых разных музыкальных направлениях и окончательно закрепился в рок-музыке благодаря смешению рока и джаза. Пожалуй, Чарльз Ллойд, играющий на теноровом и сопрановом саксофоне,

может считаться первым, кто объединил эти два стиля. В Великобритании конца 1960-х годов возник спейс-рок — направление, в котором саксофон нашёл своё место благодаря Нику Тёрнеру. В середине 1970-х годов саксофон был введён в прогрессивный рок. Джон Хелливэлл, саксофонист группы «Supertramp», открыл новое звучание инструмента в жанре симфонического прогрессивного рока, а Зеус, саксофонист группы «Birth Control», сотрудничавший с немецким ансамблем «Hoelderlin», соединил прогрессивный рок с фольклором. Став неотъемлемой частью рока, саксофон занял почётное место в таких ансамблях, как британский «Roxy Music», пионер арт-рока, в котором играл известный саксофонист Энди Маккей, или «E Street Band», который выступал с Брюсом Спрингстином и где яркой звездой выделялся Кларенс Клемонс. В наше время саксофон широко используется в разных музыкальных направлениях, в том числе в электронной музыке, самым ярким примером чему является диск «American Magus» саксофониста Джона Зорна.

Бestseller
Композиция «Девушка из Ипанемы» саксофониста Стэна Гетца и певца Жуана

Жилберту, вышедшая в 1963 г., стала важной вехой в музыке, установив прочную связь между джазом и босса-новой.

Коллекционные
**МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ**

