

МРНТИ 18.41.51

Динара Искакова¹¹*Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан***ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК ТИГРАНА АМАСЯНА****Аннотация**

В данной статье рассмотрено творчество одного из самых ярких представителей современного джазового пианизма – Тиграна Амасяна. Как и многие современные джазовые пианисты, Амасян является не только талантливым исполнителем, но и композитором. Исполняя собственные композиции и аранжировки, он опирается на большое количество стилей, в том числе: джазовая, академическая и этническая музыка. В исследовании, были выявлены отличительные исполнительские черты: метроритмическая организация, дополнение композиций вокалом и наиболее часто встречающиеся приемы игры. Выявление основных черт творчества, было проведено на анализе его композиций и записей живых выступлений. На данный момент Тигран Амасян является одним из самых востребованных джазовых пианистов. Его индивидуальный стиль творчество представляют собой большой интерес для исследований.

Ключевые слова: Тигран Амасян, джазовый пианизм, этническая музыка Армении, метроритм, скэт импровизация, переменные размеры.

Динара Искакова¹¹*Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы
Қазақстан, Алматы***ТИГРАН АМАСЯННЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КЕЛБЕТІ****Аннотация**

Бұл мақалада заманауи джаз пианизмінің көрнекті өкілдерінің бірі – Тигран Амасянның жұмысы талқыланады. Көптеген заманауи джаз пианисттері сияқты, Амасян талантты орындаушы ғана емес, сонымен қатар композитор. Өз шығармаларын және аранжировкаларын орындай отырып, ол көптеген стильдерге, соның ішінде джазға, академиялық және этникалық музыкаларға сүйенеді. Зерттеуде спектакльдің ерекшелігі анықталды: метро ырғақты ұйымдастыру, композицияларға вокалды және ең кең таралған ойын техникасы. Шығармашылықтың негізгі белгілерін анықтау оның шығармаларын талдау және тірі қойылымдардың жазбалары бойынша жүргізілді. Қазіргі уақытта Тигран Амасян ең көп ізденетін джаз пианистерінің бірі. Оның жеке шығармашылық стилі зерттеу үшін үлкен қызығушылық тудырады.

Түйінді сөздер: Тигран Амасян, джаз пианизмі, Арменияның этникалық музыкасы, метро ырғағы, масштабтағы импровизация, өзгермелі өлшемдер.

Dinara Iskakova¹¹*Kurmangazy Kazakh National Conservatory
Kazakhstan, Almaty***CREATIVE IMAGE OF TIGRAN AMASYANA****Abstract**

This article discusses the work of one of the most prominent representatives of modern jazz pianism – Tigran Amasyan. Like many modern jazz pianists, Amasyan is not only a talented performer, but also a composer. Performing his own compositions and arrangements, he relies on a large number of styles, including jazz, academic and ethnic music. In the study, distinctive performance features were identified:

metro rhythmic organization, the addition of compositions with vocals and the most common playing techniques. The identification of the main features of creativity was carried out on the analysis of his compositions and recordings of live performances. At the moment, Tigran Amasyan is one of the most sought-after jazz pianists. His individual style of creativity is of great interest for research.

Key words: Tigran Amasyan, jazz pianism, ethnic music of Armenia, metro rhythm, scat improvisation, variable sizes.

Среди джазовых пианистов последнего десятилетия особенно выделяется творчество Тиграна Амасяна, обладателя множества престижных наград, в том числе: главные призы на Международном конкурсе джазовых пианистов в Париже (2003 г.), конкурсе *Jazz à Juan Révelations* (2003 г.), *Montreux Jazz Solo Piano Competition* (2003 г.), Московском международном джазовом конкурсе пианистов (2005 г.), конкурсе пианистов имени Телониуса Монка (США, 2006 г.), премия им. Вильчека (США, 2013 г.) и одна из самых престижных джазовых премий – *ECHO Jazz Award* – в категории «лучший зарубежный пианист».

Для Тиграна Амасяна характерно сочетание пианистического и композиторского таланта. Его индивидуальный стиль опирается на несколько музыкальных традиций: армянская этническая музыка, джаз, академическая классика. Авторами публикаций в прессе, отмечается связь музыки Амасяна с прогрессивным роком, импрессионизма и даже барокко. Импровизационность сочетается со сложной метроритмической организацией.

Истоки творческого таланта в его неформальном музыкальном образовании. Первые уроки получал с бабушкой и на слух подбирал мелодии Битлз, Луи Армстронга, Лед Зеппелина, *Deep Purple*, *Black Sabbath* и *Queen*. Далее он познавал джаз у учителя Вагага Айрапетяна, который учился у Барри Харриса. – «Тогда я понял, что такое джаз», – говорит Тигран. «Он научил меня бибопу. Он был отличным учителем.» Когда его семья переехала в Лос-Анджелес, посещал два года занятия в Южно-Калифорнийском Университете. Контактывал с такими музыкантами, как: Альфонсо Джонсон и Алан Паскуа. [1] Амасян не получил системного академического образования, по схеме школа - консерватория, но учась у лучших представителей джазовой музыки и впитывая разнообразие этнических стилей, смог создать свой стиль и звучание, вкупе с профессиональной постановкой руки.

Среди ключевых особенностей стиля Амасяна, исследователь А. Фрески выделяет свободное сочетание устных и письменных традиций. [2] В основном это связано с влиянием армянских этнических традиций. Амасян обращается к народной музыке через разные средства художественной выразительности: цитата фольклорных мелодий, своеобразное переосмысление ладоинтонационных особенностей, характерные для многих армянских традиций нерегулярные ритмы и метры.

Так, например, в композиции «*Pagan*», в качестве основы для импровизации используется армянская колыбельная. Пианист исполняет ее на открытых струнах рояля, используя монету как плектр. При этом саму колыбельную, он поет в открытый корпус инструмента, добиваясь резонанса между голосом и инструментом. В последующей гармонизации мелодии применяются созвучия, характерные для джазовой гармонии: септаккорды, нонаккорды, аккорды с добавочными тонами. При этом гармония сохраняет модальный характер темы, что сближает данную композицию с неофольклористскими опусами Бартока или фортепианными прелюдиями Дебюсси.

Многие музыканты исследователи отмечают такую черту импровизаций Амасяна, как метроритмическую сложность: нечетные, переменные размеры, неквадратное построение формы, наложение полиритмии и полифонии в каждой мелодии.

Подробно разбирает метроритмические сложности Тиграна Амасяна – британско-американский композитор Дэвид Брюс. Пример сложной ритмической организации и полиритмии между партией ударных и фортепиано, в произведении «*Double Faced*» из альбома «*Mockroot*».

Пример №1. Фрагмент «Double Faced» из альбома «Mockroot»

The image displays a musical score for a piano and drums. It is divided into three systems. Each system consists of a grand staff for the piano (treble and bass clefs) and a single staff for the drums. The piano part features a complex melodic line with frequent sixteenth-note runs. Above the piano melody, the number '5' is written repeatedly, indicating fingerings. Below the piano and drum parts, rhythmic groupings are indicated with numbers: '8', '16', and '5'. The drum part consists of a steady, rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, often marked with 'x' to denote hits. The overall structure is highly rhythmic and intricate.

Общий размер в партии фортепиано и ударных 4/4. Но при этом идет полиритмия в организации группировок, внутри каждой партии. В фортепианной партии, правой руки группировка организована в виде пяти шестнадцатых. Каждая из этих группировок состоит из одной шестнадцатой и двух восьмых.

Мелодия состоит из двух частей, каждая из которых состоит из трех группировок – паттернов. При переходе из одной части мелодии в другую, в левой руке происходит смена гармонии. Одно проведение мелодии из двух частей, равно 60ти шестнадцатым и в размере 4/4 занимает 7,5 долей. После этого мелодия без остановки продолжает тот же ритмический рисунок, из-за чего окончание мелодии, постоянно смещается на половину доли. Таких проведений мелодий в одном квадрате четыре и при последнем повторении во второй ее части, ритмический паттерн усиливается удвоением в левой руке.

Таким образом, мелодия одного квадрата состоит из 120 шестнадцатых и занимает 7,5 тактов, что является несимметричным, в обычном понимании квадрата. Небольшой диссонанс возникает в том, что внутри себя мелодия абсолютно симметрична. Если прописать мелодию квинтолями, в размере 3/4, то проведение квадрата мелодии укладывается в полных восемь тактов. Но Тигран Амаян мастерски вписывает нестандартно выстроенную мелодию, в симметрию стандартного квадрата, состоящего из 8ми тактов, в размере 4/4. Благодаря паузе – пропуску 8ми шестнадцатых, после каждого проведения темы, все построение обретает гармоничную симметрию.

Еще одна особенность данной композиции в организации партии ударных и ее взаимодействии с фортепиано. Партия ударных по пульсации, превосходно укладывается в размер 4/4. В ней чередуется 8+8 шестнадцатых и 16 шестнадцатых. Организацию

пульсации можно проследить по ударам малого барабана и бочки. Игра в разных пульсациях и ритмических построениях очень характерна для стиля прогрессивного рока и металла.

В последнем четвертом проведении мелодии, происходит перестройка ритмической организации ударных. Если в первом такте проведения мелодии, в партии ударных было 8+8 шестнадцатых, то здесь удар происходит на первую долю и далее происходит пропуск шестнадцатой. В итоге мы получаем 8+1 шестнадцатых и переход в унисон с фортепиано, на ритмический паттерн одна шестнадцатая (малый барабан) и две восьмые (бочка) у ударных. Примечательно то, что партия хай-хэта у ударных, на протяжении всего квадрата, ритмически полностью совпадает с партией правой руки у фортепиано. Но благодаря организации малого барабана и бочки, пульсация все же идет симметрично шестнадцатыми, в размере 4/4. Завершение каждого квадрата, тройным повторением единого ритмического паттерна, имеет свои корни в этнической музыки Армении.

Сложная комбинация переменных размеров, также является характерной чертой пианизма Амасяна. В качестве примера композиция «Vardavar» из альбома EP №1 (Universal Music Division Decca Records France, 2011 г.).

Пример №2. Комбинация размеров в «Vardavar» из альбома EP №1

В данном отрезке мелодии, размер меняется следующим образом: 5/16, 5/16, 3/16, 5/16, 5/16, 4/16, 5/16. Одно такое проведение мелодии содержит 32 шестнадцатые, что в совокупности равно двум тактам на 4/4. После этого, мелодия начинает новый «ритмический круг», с таким же чередованием переменных размеров.

Особенность Амасяна в том, что его «ритмический круг» всегда содержит определенное количество долей. Например, два такта в размере 4/4. Сохраняя лишь границы «ритмического круга», он разделяет их на неравные составляющие – «блоки». Относительно друг друга, «блоки» по длительности не симметричны. «Длинный блок» состоит из 5/16, и «короткие блоки» состоящие из 3/16 и 4/16. Таким образом, мы получаем последовательность из длинного, длинного, короткого, длинного, длинного, короткого и длинного блока. В итоге: пульсации мелодии, постоянно смещается, но вместе с тем укладывается в общую симметрию построения (32 шестнадцатых). Чередование несимметричных блоков при создании мелодий, присутствует во многих произведениях Тиграна Амасяна. Еще один пример – композиция «The Grid», из альбома «Mockroot». Здесь мелодия представлена в следующем чередовании размеров: 5/16, 5/16, 7/16, 5/16, 5/16, 5/16. Ритмический круг здесь также составляет два такта в размере 4/4.

Помимо сложных ритмических организаций, Тигран Амасян многие композиции дополняет вокалом. В основном это импровизации, в стиле бибоп – «скэт». Например, в композиции «Nairian Odyssey» из альбома «An Ancient Observer», Тигран Амасян дополняет исполнение на инструменте «скэт» импровизацией. Для этой и других композиций, характерно очень четкое произношение слогов, основанных по большей части на согласных. Ритмически мелодии инструмента и голоса полифонически наслаиваются друг на друга, изредка приходя в унисон. В вокальной партии можно уловить сходство с ударной партией. Некоторые слоги имеют определенную звуковысотность и силу артикуляции, что отличает их от других, словно это отдельный инструмент.

Кроме четких, резких слогов присутствуют слоги, исполненные более длинным штрихом, на фальцете. Они исполняются практически на *legato*, имея между собой

небольшой разрыв. Внутри себя они имеют большое *crescendo* и резкое *diminuendo*, что создает интересный звуковой эффект.

Амаян использует не только «Скэт» импровизацию. Зачастую он смешивает разные стили исполнения. Например, в композиции «*Egyptian Poet*» из альбома «*An Ancient Observer*» помимо «скэт» импровизации, звучат распевы на открытые и закрытые слоги. Распевы имеют в себе большие скачки и глиссандо. В низком диапазоне, распевы по звучанию имеют сходство с бурдонным пением, и напоминают исполнение сказания.

Во время исполнения как на инструменте, так и при вокале, Тигран Амаяну свойственна большая амплитуда динамики – от *p* до очень звучного *f*. Его произведения зачастую состоят из нескольких разнохарактерных разделов, которые разделяются темповой сменой и контрастной динамикой. В балансе динамики, во время одновременной игры и пения, предпочтение отдается игре. «Скэт» импровизации сопровождают игру легким шепотом, и только в кульминационных моментах звучат наравне. Конец произведений чаще всего идет на постепенное затухание, а последний аккорд на пианиссимо дослушивается исполнителем до последнего обертона.

Услышать мастерство Тиграна Амаяна можно не только во время живых выступлений. Его дискография на данный момент насчитывает 11 альбомов: «*Red Hail*» (2008 г.), «*New Era*» (2009 г.), «*World Passion*» (2009 г.), «*A Fable*» (2010 г.), *EP №1* (2011 г.), «*Shadow theater*» (2013 г.), «*Mockroot*» (2015 г.), «*Luys i Luso*» (2015 г.), «*An Ancient Observer*» (2017 г.), «*For Gyumri*» (2018 г.) и *They Say Nothing Stays The Same* (2019 г.).

Творчество Тиграна Амаяна в большей степени являет собой устное творчество. Это живые выступления, импровизации, видеозаписи для каналов и записи дисков. Письменную фиксацию получило лишь три произведения, в 2018 году. Сборник был опубликован музыкальным издательством Саввы Терентьева и включает в себя три пьесы для фортепиано: Этюд №1, «*Markos and Markos*» и «*Lilac*». Произведения до издания сборника можно было услышать в аудиозаписи альбома «*Mockroot*» («*Lilac*») и «*An Ancient Observer*» (Этюд №1, «*Markos and Markos*»). Издание предлагает не только транскрипции альбомных записей, но и наработки Тиграна Амаяна, после многочисленных концертных исполнений. В 2020 году планируется выпуск еще одного сборника из произведений Тиграна Амаяна – «Восемь пьес для фортепиано». [3]

Репертуар пианиста, состоит из произведений собственного сочинения и аранжировок этнических песен его Родины. Произведения дополняются вокалом: «скэт» импровизациями и распевами, близкими к этнической музыке Армении. Экспериментам подвергается игра на инструменте, которая выходит за рамки стандартной игры. В числе нестандартных приемов игры на фортепиано: щипание струн, проведение по ним плектром, зажимание струн ладонью и одновременной игре на них, пение в корпус инструмента. В некоторых композициях, пианист экспериментирует с новыми электронными инструментами, но тяготеет к исполнению на акустическом инструменте.

Тигран Амаян является очень ярким представителем современного фортепианного джаза. Его отличительные черты внесли много путей, для развития следующего поколения исполнителей. Совмещение многих стилей и этнических традиций, обретают неповторимый облик в каждой композиции. Творчество Тиграна Амаяна на данный момент мало исследовано, и представляет собой много нераскрытых граней и возможностей для исследователей.

Список литературы

1. Сайт Тиграна Амаяна [Электронный ресурс] / Т. Амаян. - Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: <http://www.tigranhamasyan.com/>, свободный. Дата обращения 01.03.2020
2. **Freschi, A. M.** Piano solo: Virtuosi curiosi / A.M. Freschi // Musica domani: Trimestrale di cultura e pedagogia musicale – Organo della Società Italiana per l'Educazione Musicale. – Italy, Torino, 2013 - С. 167.

3. Сайт Нотного Издательства Саввы Терентьева [Электронный ресурс] / С. Терентьев - Электрон. сайт нотного издательства. -Режим доступа: <http://terentyevpublishing.com/rus/>, свободный. Дата обращения 01.03.2020
4. **Степурко, О. М.** Скэт импровизация / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006. – 75 с.

References (transliterated)

1. Sajt Tigran Amasyana [Elektronnyj resurs] / T. Amasyan. – Elektron. tekstovye dan. -Rezhim dostupa: <http://www.tigranhamasyan.com/>, svobodnyj. Data obrashcheniya 01.03.2020
2. **Freschi, A. M.** Piano solo: Virtuosi curiosi / A.M. Freschi // Musica domani: Trimestrale di cultura e pedagogia musicale – Organo della Società Italiana per l'Educazione Musicale. – Italy, Torino, 2013 - p. 167.
3. Sajt Notnogo Izdatel'stva Savvy Terent'eva [Elektronnyj resurs] / S. Terent'ev - Elektron. sayt notnogo izdatel'stva. -Rezhim dostupa: <http://terentyevpublishing.com/rus/>, svobodnyj. Data obrashcheniya 01.03.2020
4. **Stepurko, O. M.** Sket improvizaciya / O. M. Stepurko. – Moskva: Kamerton, 2006. – 75 p.

Сведения об авторе:

Исакова Динара – магистрант 2-го года обучения Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент кафедры Музыкаловедения и композиции – Недлина Валерия Ефимовна.

Автор туралы мәлімет:

Исакова Динара – Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының 2 курс магистранты. Ғылыми жетекшісі – өнертану кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының музыкатану және композиция кафедрасының доценті – Недлина Валерия Ефимовна.

Information about the author:

Isakova Dinara – master's student of the Kazakh national conservatory named after Kurmangazy, scientific supervisor – candidate of art history, associate professor of the Department of Musicology and Composition – Nedlina Valeria Efimovna.