

УДК 78

**СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МУЗЫКИ ДЛЯ МАРИМБЫ КЕЙКО АБЭ****Юй Минкунь,**

Бакалавр

Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки

Нижний Новгород, Россия

1029057396@qq.com

Аннотация

Статья посвящена анализу стилистических и композиционных особенностей музыки для маримбы японского композитора и исполнителя Кейко Абэ. Актуальность исследования обусловлена значительным влиянием творчества Абэ на развитие современного маримбового репертуара и необходимостью систематизации знаний о её уникальном композиторском методе, сочетающем западноевропейские техники с традиционной японской эстетикой. Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении принципов формообразования, ритмической организации и исполнительских техник в произведениях Абэ через призму японских эстетических категорий «ма», «югэн» и закона «дзё-ха-кю». В статье анализируются конкретные произведения композитора, включая «Michi», «Prism Rhapsody», «Dream of the Cherry Blossoms» и «Marimba d'Amore», рассматриваются инновационные приёмы игры, внедрённые Абэ в маримбовую практику. Особое внимание уделяется роли импровизации в творческом методе композитора и влиянию её исполнительского опыта на создание произведений. Результаты исследования демонстрируют, что музыка Абэ представляет собой органичный синтез культурных традиций, направленный на раскрытие эмоционально-выразительных возможностей маримбы как концертного инструмента.

Ключевые слова: Кейко Абэ, маримба, японская музыка, композиционные техники, импровизация, дзё-ха-кю, расширенные техники игры.

**STYLISTIC AND COMPOSITIONAL FEATURES OF KEIKO ABE'S
MARIMBA MUSIC****Yu Mingkun,**

Bachelor

Nizhny Novgorod State Glinka Conservatoire

Nizhny Novgorod, Russia

1029057396@qq.com

ABSTRACT

The article analyzes the stylistic and compositional features of marimba music by Japanese composer and performer Keiko Abe. The relevance of the study stems from Abe's significant influence on contemporary marimba repertoire development and the need to systematize knowledge about her unique compositional method combining Western European techniques with traditional Japanese aesthetics. The scientific novelty lies in the comprehensive examination of form-building principles, rhythmic organization, and performance techniques in Abe's works through the lens of Japanese aesthetic categories "ma," "yugen," and the "jo-ha-kyu" principle. The article analyzes specific compositions including "Michi," "Prism Rhapsody," "Dream of the Cherry Blossoms," and "Marimba d'Amore," examining innovative playing techniques introduced by Abe into marimba practice. Special attention is given to the role of improvisation in the composer's creative method and the influence of her performance experience on composition creation. The research results demonstrate that Abe's music represents an organic synthesis of cultural traditions aimed at revealing the emotional-expressive capabilities of the marimba as a concert instrument.

Keywords: Keiko Abe, marimba, Japanese music, compositional techniques, improvisation, jo-ha-kyu, extended techniques.

Введение

Кейко Абэ (род. 1937) является одной из наиболее влиятельных фигур в истории развития маримбы как концертного инструмента. Её творческая деятельность охватывает более 6 десятилетий, в течение которых она выступала с ведущими оркестрами и ударными коллективами в более чем 60 странах мира [7]. Помимо исполнительской карьеры, Абэ создала свыше 60 произведений для маримбы, включая концерты, дуэты и сольные пьесы, которые стали стандартом репертуара.

Значение Абэ для маримбового искусства определяется несколькими факторами. Во-первых, она сыграла ключевую роль в разработке пятиоктавной концертной маримбы совместно с корпорацией Yamaha, что существенно расширило технические и художественные возможности инструмента. Во-вторых, Абэ стала первой женщиной, включённой в Зал славы Общества перкуSSIONных искусств (PAS) в 1993 году, и первым музыкантом, разработавшим технику игры шестью палочками [5]. В-третьих, её произведения, такие как «Michi», «Frogs» и «Variations on Japanese Children's Songs», прочно вошли в учебный и концертный репертуар маримбистов по всему миру.

В контексте современных исследований маримбового искусства методы композиторских школ рассматриваются как важный фактор развития инструментальной практики [1, с. 96]. Творчество Абэ представляет особый интерес благодаря органичному сочетанию западной композиторской техники с глубинными принципами японской музыкальной эстетики.

Национальный компонент и эстетические категории

Произведения Кейко Абэ отличаются глубокой связью с традиционной японской культурой, что проявляется на различных уровнях музыкальной организации. Национальный компонент в её творчестве реализуется через использование японских эстетических категорий, пентатонических ладов и принципов формообразования, характерных для традиционного искусства Японии [2, с. 99].

Центральным организующим принципом в произведениях Абэ является закон «дзё-ха-кю» — трёхчастная концепция динамической прогрессии, применяемая в японском театре Но, Кабуки и Гагаку. Термин «дзё» обозначает вступление или медленное начало, «ха» — прерывание или развитие с нарастающей интенсивностью, а «кю» — стремительное завершение. В «Prism Rhapsody» данный принцип наглядно проявляется в каденции

маримбы (такты 223–231), где вступительный раздел сменяется ритмически свободной секцией, завершающейся энергичной кульминацией.

Существенную роль играет категория «ма» — концепция значимой паузы или пустоты, имеющая глубокие корни в японской эстетике. В произведении «Marimba d'Amore» (1998) тишина пауз становится полноправным элементом музыкальной ткани, создавая особое ощущение непостоянства художественного времени. Абэ трансформирует тему французского романса Ж.-П. Мартини, завуалировав её в скрытых голосах и фигуративной фактуре, при этом паузы выполняют структурообразующую функцию.

Формообразование и гармонический язык

Композиторский метод Абэ характеризуется свободным подходом к формообразованию. В «Marimba d'Amore» она модифицирует форму рондо в трёхчастную, близкую к свободной, выстраивая разомкнутый тональный план. Монтажный принцип «склеивания» собственного и заимствованного материала создаёт многоуровневую структуру, отражающую диалог французской и японской культурных традиций.

В произведении «Michi» (что в переводе с японского означает «путь») форма организована вокруг контрастных разделов с различным характером звукового материала. Начальный и заключительный разделы открыты для импровизации, что предоставляет исполнителю творческую свободу в рамках заданной структуры. Центральный раздел отличается чётко выписанным текстом с тактовыми линиями и указанием характера «risoluto», требующим точного следования авторским предписаниям.

«Prism Rhapsody» представляет собой масштабную двухчастную композицию, разделённую развёрнутой каденцией. Первый раздел включает технически сложные пассажи с использованием техники шести палочек, что является отличительной чертой поздних сочинений Абэ. Гармонический язык произведения сочетает метрически строгие и свободные разделы, отражая влияние традиционных японских жанров Гагаку, Кабуки и Но.

Расширенные исполнительские техники

Богатейший исполнительский опыт Абэ, включавший работу на радио, телевидении и концертной сцене, а также активное сотрудничество с инженерами Yamaha, позволил ей глубоко исследовать технические и художественные возможности инструмента. Результатом стало введение в партитуры инновационных приёмов игры, многие из которых впоследствии были восприняты другими композиторами.

К ключевым нововведениям относятся: «мёртвый удар» (dead stroke), при котором палочка остаётся на клавише после удара, гася вибрацию; удар стержнем палочки по ребру клавиши (shaft mallet); однократный удар палочек друг о друга; удар основанием палочки по клавише; одновременный двойной удар наконечником и основанием палочки; многократный удар с ускорением за счёт инертности отскока палочки. В произведении «Tambourin Paraphrase» широко применяются традиционный и независимый roll, техники shaft mallet и dead mallet.

Большинство произведений Абэ требует владения техникой игры 4 палочками, при этом мелодическая линия часто сочетается с остигнутым сопровождением. Независимость палочки, ведущей мелодию, от остальных 3 становится ключевым исполнительским требованием, что наглядно демонстрируется в пьесе «Michi», где мелодия в верхнем голосе требует динамического соотношения mf-mp с аккомпанементом.

Импровизация как творческий метод

Импровизация занимает центральное место в творческом методе Абэ. По её собственному признанию, поиск собственного голоса привёл её к изучению импровизационных техник: начав с копирования стиля Милта Джексона и Лайонела Хэмптона, она осознала необходимость найти «свою музыку, своё сердце».

Философия импровизации Абэ основана на интуитивном и чувственном восприятии музыкальной структуры. При импровизации исполнитель работает с предчувствием звуков, которые будут созданы, располагая каждую фразу в соответствии с интуитивной концепцией формы. Для успешной импровизации необходима абсолютная концентрация на каждой ноте: «каждая нота должна быть значимой».

В произведениях Абэ импровизационные разделы часто обрамляют строго выписанные секции, создавая диалог между спонтанным и зафиксированным материалом. Такая структура отражает её убеждение в том, что музыка маримбы должна быть направлена на «подлинную коммуникацию, а не на техническую виртуозность ради неё самой».

Международное признание творчества Абэ подтверждается её статусом в профессиональном сообществе и широкой географией культурного влияния японской музыки [3]. Произведения «Dream of the Cherry Blossoms» и «Variations on Japanese Children's Songs» стали стандартами репертуара благодаря органичному сочетанию национального колорита с универсальной выразительностью [6]. Визуальное искусство Японии также получило широкое признание в западном культурном контексте, что создаёт благоприятную среду для восприятия японской музыкальной эстетики [4].

Заключение

Творчество Кейко Абэ представляет собой уникальный синтез западноевропейской композиторской традиции и глубинных принципов японской эстетики. Её произведения демонстрируют целостный подход к формообразованию, основанный на концепции «дзё-ха-кю», использование категории «ма» как структурообразующего элемента, а также органичную интеграцию импровизационных разделов в композиционную структуру.

Значительным вкладом Абэ стало расширение технического арсенала маримбиста через введение новых приёмов игры, которые обогатили тембровую палитру инструмента и открыли новые возможности для художественного высказывания. Её сотрудничество с Yamaha в создании пятиоктавной маримбы заложило фундамент современного концертного стандарта инструмента.

Центральным принципом творчества Абэ остаётся стремление к эмоциональной коммуникации со слушателем. Независимо от того, имеет ли произведение строгую форму или включает импровизационные элементы, является тональным или атональным, медленным или стремительным, музыка маримбы в её понимании всегда направлена на подлинное общение через звук.

Список литературы:

1. Риксиев Д. Р. Маримбовая школа Нея Розауро // Проблемы современной науки и образования. - 2022. - №7 (176). - С. 96-99.
2. Семенюг А. А., Безниско О. Н. Национальный компонент в произведениях Кейко Абэ // KANT: Social science & Humanities. - 2025. - №2 (22). - С. 99-107.
3. Kan-o K. Letter from Japan // Respiriology. - 2020. - Т. 26. - №. 2. - С. 206-207.
4. Ozaki K. El Greco en la historia del arte occidental en Japón // Revista Historia Autónoma. - 2020. - №. 17. - С. 75-91.
5. Keiko Abe [Электронный ресурс] // Percussive Arts Society (PAS). - Режим доступа: <https://pas.org/keiko-abe/> (дата обращения: 29.01.2026).
6. Keiko Abe Archives [Электронный ресурс] // Mostly Marimba. - Режим доступа: <https://www.mostlymarimba.com/composer/keiko-abe/> (дата обращения: 29.01.2026).

7. Кейко Абе (Keiko Abe) [Электронный ресурс] // Yamaha Corporation. – Режим доступа: https://ru.yamaha.com/ru/artists/k/keiko_abe_yq.html (дата обращения: 29.01.2026).

References:

1. Riksiev D. R. The Marimba School of Ney Rosauro // Problems of Contemporary Science and Education. 2022. No. 7 (176). Pp. 96-99.
2. Semeniug A. A., Beznisko O. N. The National Component in the Works of Keiko Abe // KANT: Social Science & Humanities. 2025. No. 2 (22). Pp. 99-107.
3. Kan-o K. Letter from Japan // Respiriology. 2020. Vol. 26. No. 2. Pp. 206-207.
4. Ozaki K. El Greco en la historia del arte occidental en Japón // Revista Historia Autónoma. 2020. No. 17. Pp. 75-91.
5. Keiko Abe [Electronic resource] // Percussive Arts Society (PAS). Available at: <https://pas.org/keiko-abe/> (accessed: 29.01.2026).
6. Keiko Abe Archives [Electronic resource] // Mostly Marimba. Available at: <https://www.mostlymarimba.com/composer/keiko-abe/> (accessed: 29.01.2026).
7. Keiko Abe (Keiko Abe) [Electronic resource] // Yamaha Corporation. Available at: https://ru.yamaha.com/ru/artists/k/keiko_abe_yq.html (accessed: 29.01.2026).