

Цао Вень, магистрант
БГУКИ
Научный руководитель – Шкор Л.А,
канд. искусствоведения, доцент

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕРТА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIV-XVI вв.

Концерт – одно из самых ярких и интересных явлений в западноевропейском искусстве, феномен концерта проявился практически во всех эпохах, украсил многие музыкальные стили. Концерт появился в ярчайший период развития европейской художественной культуры – в эпоху Возрождения – время бурного творческого подъема, предопределившего пути развития музыкального искусства в целом.

Интенсивное развитие светского искусства (в том числе музыкального) началось в эпоху Возрождения, когда музыка называлась одним из основных способов познания гармонии мироздания. Согласно определению «титана Возрождения» Леонардо да Винчи, искусство – это «королева наук», потому что она не только дает знание, но и передает его всем поколениям во всем мире. А активная и целеустремленная творческая личность, способная изменить этот мир и идти наперекор обстоятельствам, должна была обладать и навыками игры на музыкальных инструментах. И многие художники Возрождения проявили себя как даровитые музыканты (Леонардо да Винчи, Джорджоне де Кастельфранко, Пьетро Бембо и др.). [1, с. 16–17]

«Концерт», в качестве названия для произведений живописи, использовался художниками начиная с эпохи Возрождения. Обратимся к конкретным примерам из истории искусства. «Блистательная Венеция подарила миру художника Джорджоне да Кастельфранко. В его картинах звучала музыка, и музыкой была пронизана вся его жизнь, а жизнь была отдана живописи. Как пишет Джорджио Вазари, услугами Джорджоне-музыканта пользовались благородные особы на своих собраниях, ибо лютней

и голосом он владел не хуже, чем кистью. С его легкой руки, руки художника и музыканта, часто писавшего своих друзей с музыкальными инструментами, эти изображения стали традиционными во множестве картин его коллег, прозванных в его честь «джорджонесками». Это был сюжетный переворот в живописи, прежде картинах с музыкальными инструментами изображались только ангелы.

Живопись и музыка понимались в эпоху Возрождения как универсальный язык, позволяющий познать тайны «божественной Природы». Искусство становится храмом и лабораторией, художников волнует проблема воплощения эстетических (в т. ч. и музыкальных) переживаний человека на живописных полотнах». [1, с. 16–17]

Перевод слова «концерт» также представляет интерес – в переводе с латинского «concerto» оно означает «состязание, конкуренция, спор». Обращаясь же к значению этого слова в переводе с английского языка, мы отметим, что «concert» обозначает «согласие», «соглашение». И вскоре, «концерт-состязание» и «концерт-согласие» начали интенсивно развиваться: в основе жанра инструментального концерта лежит принцип соревнования. Состязание в виртуозности происходит между солистом и оркестровым коллективом (tutti): они словно оспаривают друг у друга первенство в непрерывном диалоге. Итак, принципы такого диалога между инструментом и инструментальной группой сформировались в XVI веке в Италии. Также отметим, что исполнители на струнно-смычковых инструментах стимулировали появление новаторских для своего времени произведений, расширяя границы возможностей жанра концерта и звучащих инструментов.

Постепенно развились разные виды сольных концертов – для смычковых или духовых инструментов, к которым позднее присоединился и клавир (чембало, клавесин) – родоначальник современного фортепиано. К концертам следует также отнести и «духовный концерт», который был весьма популярен в Германии с конца XVI в. «Церковные концерты» сочинял итальянец Людовико Гросси да Виадана («Сто церковных концертов»), а

самыми первыми концертами, опубликованными в Венеции в 1587 г., являются «Концерты Андреа и Джованни Габриелли», написанные для большого количества исполнителей (вокалистов и инструменталистов).

Следует также отметить, что в европейской культуре постепенно расширялась популярность домашних концертов, т.е. любители музицирования сыграли немаловажную роль в популяризации концерта как социокультурного явления. В XVI в. инструментальное исполнительство приобретает популярность, и любительские концерты постоянно звучат в домах, в салонах, при дворах, в богатых домах становится модным иметь коллекции музыкальных инструментов и нотных партий [2, с. 84].

В конце XVI в. композиторы начали раздвигать границы стилей эпохи Возрождения – и на смену ренессансной культуре приходила музыкальная эпоха барокко со своими особенностями и новыми открытиями в музыке. Именно в итальянской музыкальной культуре постепенно сформировалась форма концерта, получившая название «concerto grosso». В такой форме концерта происходит соревнование между группами инструментов (реже с инструментом solo), а точнее, здесь задействован оркестр (тутти), но вместо солиста – группа солистов. Музыкальный материал построен на контрасте: сопоставлении групп инструментов, соотнесении художественных образов, соизмерении динамических нюансов и т.д. Концерто гротто следует принятым в то время принципам построения музыкального произведения: в большинстве случаев части чередуются по темпу, часто использует полифоническая структура, темы звучат как в первоначальном виде, так и в измененном - аналогично вариациям, которые постоянно возвращается. В числе виднейших итальянских авторов concerto grosso – А. Корелли и А. Вивальди. Классический образец жанра – 12 concerto grosso опубликовал Арканджело Корелли. В дальнейшем его творческие идеи поиск развивали ученики: Франческо Джеминиани, Пьетро Локателли, а также Антонио Вивальди. Этот композитор создал около четырехсот шестидесяти пяти

концертов для скрипки (в т.ч. concerto grosso), в большинстве которых была установлена трехчастная циклическая форма.

Многие концерты Вивальди имеют названия, состоят из трех частей (темпы которых соответствуют принципу «быстро-медленно-быстро»). Цикл «Времена года» является одним из ранних образцов программной оркестровой музыки, в нем А.Вивальди красочно изображает картины природы. Virtuозность, техническая сложность исполнения, экспрессивность звучания и прозрачность оркестрового письма первых и третьих частей цикла создавала запоминающиеся образы. Концертное творчество Вивальди стало ярким воплощением в инструментальной музыке стиля барокко, а инструментальные концерты явились важным этапом становления и классической симфонии.

Сочинения, близкие к concerto grosso, создавали Г.Ф. Телеман, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель (начало XVIII в.).

Список использованной литературы:

1. Старцева, Л.А. Мелодии автопортретов / Л.А. Старцева // Музыкане і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання. – 2004. – № 1. – С. 16–20.
2. Шкор, Л.А. Музыкальное образование женщин в XV–XVIII вв. / Л.А. Шкор // Мат. Республ. науч.-практ. конф. «III Машеровские чтения» / редколл. : А.Л. Гладков [и др.]. – Витебск : УО «ВГУ им. П. Машерова», 2009. – С. 84–85.