

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРКЕСТРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

*В. М. Волоткович, доцент, заведующий кафедрой духовой музыки
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. В статье в исторической перспективе рассмотрены особенности и тенденции эволюции оркестровой музыки, вопросы возникновения первых струнных и духовых ансамблей, что впоследствии привело к формированию различных современных видов и типов оркестров. Представлена краткая количественная и качественная характеристика существующих в настоящее время составов оркестров.

Ключевые слова: развитие оркестра, инструментальные составы оркестров, симфонический оркестр, духовой оркестр, роговая музыка, джазовые и эстрадные оркестры, Российская империя, современные инструментальные составы.

MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORCHESTRAL PERFORMANCE

*V. Volotkovich, Associate Professor, Head of the Brass Music Department
of the Educational Institution «Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article examines in a historical perspective the features and trends in the evolution of orchestral music, the issues of the emergence of the first string and wind ensembles, which subsequently led to the formation of various modern types and types of orchestras. It is presented a brief quantitative and qualitative description of the currently existing orchestras.

Keywords: development of the orchestra, instrumental ensembles of orchestras, symphony orchestra, brass band, horn music, jazz and pop orchestras, Russian Empire, modern instrumental ensembles.

Современные оркестры классифицируются по ряду принципов, основной из которых – инструментальный состав. Смешанные составы оркестров (симфонический, эстрадный и др.) предполагают наличие инструментов различных групп, однородные (струнный, духовой) включают инструменты одной группы. Однако и они имеют свои виды: струнный оркестр может состоять из смычковых и щипковых инструментов, духовой бывает медным и смешанным.

Другой принцип классификации оркестров исходит из их назначения и музыкальной практики (военный, эстрадный и т. д.). Особый вид со-

ставляют многочисленные и разнообразные национальные оркестры народных инструментов.

Рассмотрим некоторые особенности эволюции оркестров.

Симфонический оркестр. Считается, что он возник на рубеже XVI–XVII вв. в Италии. До этого времени, начиная с древних цивилизаций, существовали разнообразные музыкальные ансамбли, не имевшие определенного (постоянного) состава и почти не использовавшие принципа контрастности сочетания различных инструментальных тембров.

Появление симфонического оркестра несомненно связано с возникновением новых жанров гомофонной музыки: оперы, оратории, сольного вокального концерта и др. Развитие же оркестра определялось многими материальными и художественными факторами. Важнейшие из них – эволюция оркестровых инструментов, развитие оркестрового исполнительства, изменение оркестрового мышления композиторов. В зависимости от этого история развития симфонического оркестра достаточно условно делится на три этапа:

- с начала XVII по середину XVIII в.;
- со второй половины XVIII до начала XX в.;
- после Первой мировой войны по настоящее время.

Оркестры XX в. Состав симфонического оркестра почти полностью унифицирован и представляет собой коллектив, состоящий из 80–100, а иногда и большего количества музыкантов. Наряду с традиционными оперными и симфоническими появились оркестры радио и телевидения, студийные, различные составы камерных оркестров и т. н. ненормированный, или индивидуальный инструментальный состав оркестра, когда инструменты для исполнения конкретного произведения определяются автором.

Характерной особенностью современного симфонического оркестра является бурное развитие групп ударных инструментов, ставших полноценной оркестровой группой. Ей присваиваются не только ритмическая, колористическая, но и тематическая функции. Появляются произведения с активным применением ударных инструментов в струнных и ненормированных оркестровых составах («История солдата» И. Ф. Стравинского, «Музыка для струнных ударных и челесты» Б. Бартока).

Стремление композиторов обогатить тембровую палитру оркестра способствовало эпизодическому включению в симфонический оркестр сравнительно недавно появившихся электроинструментов. Предпринимаются попытки объединить симфоническим оркестр с джазовым, ввести магнитофонную запись и пр.

В XX в. совмещаются два пути эволюции составов оркестра. Один из них связан с дальнейшим развитием традиционного большого состава, другой – нетрадиционного, что обусловлено поиском новых средств музыкальной выразительности.

В Российской империи оркестровое исполнительство начало развиваться позже, чем в Западной Европе, оркестры появились только во второй половине XVII в. Первый придворный оркестр был основан в Петербурге в 1791 г. Нередко симфонические оркестры создавались дворянами – известны высокопрофессиональные оркестры, состоявшие из крепостных родов Нарышкиных, Шереметевых. Все это послужило базой для развития национальной композиторской школы. Русские композиторы чаще всего использовали классические составы оркестра. Однако и увлечение чрезмерно большим составом оркестра нашло отражение в творчестве некоторых композиторов. Н. А. Римский-Корсаков, постепенно увеличивая состав своего оркестра, достиг кульминации в опере-балете «Млада», но затем вновь вернулся к обычному стройному составу большого оперного оркестра. Художественные замыслы А. Н. Скрябина требовали огромных средств музыкального выражения, что также проявилось в чрезмерном увеличении состава оркестра. Некоторое время даже С. В. Рахманинов был подвержен этой моде, однако спустя время он вернулся к составу большого симфонического оркестра. Фактически, оркестровое исполнительство Российской империи развилось по тем же основным направлениям, что и все мировое оркестровое творчество.

Духовой оркестр. Прототипы духового оркестра в его сегодняшнем понимании зародились задолго до начала нашей эры (Египет, Персия, Китай, Индия) и являлись атрибутом различных торжественных ритуальных обрядов и военных действий. Это были ансамбли из разнообразных духовых и ударных инструментов: флейт, прямых труб, рогов, барабанов. Например, римские легионы имели в своем составе небольшие ансамбли музыкантов, игравших на медных инструментах (тибиях, буцинах). Французские и английские войска использовали трубы и рога для военных сигналов.

В ходе исторического развития инструменты совершенствовались, параллельно увеличивался и состав духового оркестра. В Средние века в него были введены дудка, волынка, гобой, сурна, охотничий рожок, натуральная валторна и тромбон простейшей конструкции.

Расширяется сфера применения духового оркестра, его используют и в качестве придворного. Такие традиции существовали в Англии (со времен короля Эдуарда IV, правил в 1461–1470, 1471–1483 гг.) и Франции (со времен короля Людовика XIV, правил в 1643–1715 гг.). В Германии «хоры трубачей и тромбонистов развлекали своей игрой честных бюргеров с высоты башен городских ратушей и церквей» [1].

Во времена Великой французской революции духовые оркестры становятся участниками массовых национальных празднеств, манифестаций, торжественных церемоний и т. д. Большую популярность получил духовой оркестр Национальной гвардии, организованный Сарретом и Госсекком. Наряду с исполнением маршей и гимнов в его репертуаре были и более развернутые произведения (Госсек, Катель, Лесюэр, Мегюль, Ке-

рубины и др.). Г. Берлиоз использовал тембр духового оркестра в Реквиеме, Траурно-триумфальной симфонии.

В X в. в дружинах Руси использовали трубы, бубны, сопели. Военная музыка в более организованном и совершенном виде вводится царем Петром I. Военные духовые оркестры строились по западноевропейским образцам: пехотные – по немецкому (трубы, гобой, фаготы, литавры), на флоте – по английскому (трубы, литавры). Инструментальный состав русского духового оркестра обогатился (большой и малый барабан, тарелки и др.) в связи с введением во дворцовый обиход «варварской» турецкой музыки для увеселения народа [2].

Большую славу России принесла т. н. «роговая музыка», возникшая по инициативе и распоряжению князя Нарышкина. В 1751 г. придворный мастер чех Ян Антони Мареш создал набор металлических рогов, играющих по одному звуку. Оркестр «роговой музыки» князя Нарышкина включал до 91 исполнителя. Последний раз «роговая музыка» звучала в 1896 г. на коронации последнего русского императора Николая II.

Для звучания духового оркестра характерны особая торжественность, блеск, грандиозность. Это использовалось многими выдающимися композиторами, включившими в свои оперные, симфонические партитуры духовой оркестр: М. И. Глинка – «Иван Сусанин», П. И. Чайковский – Увертюра 1812, Ш. Гуно – «Фауст», Д. Верди – «Аида» и др. [4].

Современный духовой оркестр имеет ряд разновидностей. Его простейшим типом является малый медный оркестр, в состав которого входят только медные (основные – амбушюрные) духовые инструменты и ударные. Большой медный оркестр образуется прибавлением к малому группы характерных инструментов – трубы, валторны, тромбоны. Основы этих оркестров составляют саксгорны или флюгельгорны – медные духовые инструменты с вентильным механизмом, созданным Адольфом Саксом.

Медная группа малого духового оркестра включает в себя пять видов инструментов: корнеты, альты, тенора, баритоны, басы (тубы и геликоны). Иногда вместо второго баса присутствует контрабас, а альты заменяют валторнами. В группе ударных инструментов имеются малый и большой барабаны и тарелки, причем нередко на большом барабане и тарелках играет один исполнитель.

Малый духовой оркестр исполняет сравнительно несложную музыку прикладного характера (танцы, марши и т. д.).

Состав смешанного духового оркестра предполагает наличие деревянных духовых инструментов. Существуют три разновидности такого оркестра: малый, средний, большой.

Малый, как правило, состоит приблизительно из 20 музыкантов: флейта, кларнеты, две валторны, и две трубы, малый и большой барабаны, тарелки, основная группа (корнеты, альты, теноры, баритоны, басы).

Средний состав смешанного духового оркестра включает около 30 музыкантов. Он дополняется гобоем, вдвое увеличивается группа кларнетов, в группу характерных инструментов вводятся три тромбона, основная медная группа дополняется партиями второго корнета, третьего тенора, второго баса. Такой состав – типовой для полкового оркестра Советской Армии. Ему доступно исполнение разнообразных произведений, художественные возможности этих оркестров достаточно велики. Для таких составов написана большая часть духовой музыки.

Смешанный духовой оркестр большого состава насчитывает 45–55 и более исполнителей (некоторые включают 80–100). Оркестр располагает всеми современными медными и деревянными духовыми, а также ударными инструментами. Эпизодически могут использоваться арфа, рояль, челеста, колокола, там-там, маримба, виброфон и т. д., а басовую партию обычно дублирует струнный контрабас.

Джазовые и эстрадные оркестры. Джаз как род музыкального искусства сложился в США на рубеже XIX–XX вв. и основан на синтезе африканской и европейской музыкальных культур.

В зависимости от количества инструментов группы и их функции выделяют три основных вида эстрадного и джазовых оркестров: малый, средний, большой.

Малый оркестр имеет следующий состав: 3 саксофона, 2 трубы, тромбон, ритм-группа; состав среднего: 4 саксофона (2 альты и 2 тенора) или 2 альты, тенор, баритон; 3 трубы, 1-2 тромбона, ритм-группа; состав большого оркестра: 5 саксофонов (2 альты, 2 тенора, 1 баритон), 4 трубы, 4 тромбона, ритм-группа [3].

Высшей формой музыкальной эстрады являются эстрадно-симфонические оркестры и «биг-бэнды» – джазовые и эстрадные. Эстрадно-симфонический оркестр характеризуется наличием струнной смычковой группы, группой саксофонов, медных духовых инструментов и ритм-группы, а также некоторых дополнительных инструментов (гобой, фагот, кларнет, валторна, арфа и др.).

1. Барсова, И. Книга об оркестре / И. Барсова. – М.: Музыка, 1969. – 230 с. – (Шк. б-ка).

2. Карс, А. История оркестровки : пер. с англ. / А. Карс. – М.: Музыка, 1989. – 304 с.

3. Левин, С. Я. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры : в 2 ч. / С. Я. Левин. – Л.: Музыка, 1973. – Ч. 1. – 264 с.

4. Хаханян, Х. М. Духовой оркестр / Х. М. Хаханян. – М.: Сов. Россия, 1974. – 112 с. – (Б-чка «В помощь художеств. самодеятельности»; № 22).