

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА «КОНЦЕРТ»

Дерман А.Э.¹, Мамбетова Г.Р.²

¹Дерман Анифе Энверовна – магистр;

²Мамбетова Гульиен Рустемовна – кандидат искусствоведения, доцент,
кафедра музыкально-инструментального искусства,

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

Крымский инженерно-педагогический университет,
г. Симферополь, Республика Крым

Аннотация: в данной статье рассматривается эволюция жанра «концерт». В ходе изложения материала автором охарактеризована история становления жанра «концерт», обосновано понятие «концерт», а также рассмотрены основные этапы становления инструментальных концертов.

Ключевые слова: жанр, концерт, инструментальный концерт, музыкальное искусство.

Концерт – это музыкальное произведение, обычно состоящее из трех частей, в котором либо один сольный инструмент (например, фортепиано, скрипка, виолончель или флейта), либо группа солистов сопровождается оркестром или концертным оркестром. Его характеристики и определение менялись с течением времени. В XVII веке священные произведения для голоса и оркестра обычно назывались концертами, что нашло отражение в использовании И.С. Бахом названия «концерт» для многих произведений, известных нам как кантаты [5].

Концерт, как его понимают в современном понимании, возник в эпоху барокко, параллельно с концертом гроссо, который противопоставлял небольшую группу инструментов, называемую Концертино, остальной части оркестра, называемой рипьено. Популярность концерта гроссо снизилась после эпохи барокко, и жанр не был возрожден до XX века. Сольный концерт, однако, оставался жизненно важной музыкальной силой с момента своего зарождения и по сей день [5].

Во всех источниках, где встречается толкование слова «концерт» и его происхождение, находим ссылку на латинское *concertare* – соревноваться и итальянское *concerto* – согласие, гармония. Так что же все-таки – соревнование или согласие? Убедительным кажется нам объяснение А.А. Соловцова: «Поскольку концерт возник в Италии, сначала как форма вокальной (церковной), а потом уже инструментальной музыки, то слово концерт берет начало от итальянского *concerto* – согласие, единение между голосами и инструментами» [7, с. 11].

Итак, начальное значение слова «концерт» – это совместное исполнение, ансамбль. Еще до того, как выкристаллизовалась форма инструментального концерта, появилась тенденция выделять из общего ансамбля концертирующие инструменты. Соревнования и борьба солиста и оркестра, выступают во всеоружии своих богатейших выразительных средств, составляют саму основу инструментального концерта [3].

Видимо, все же общение, взаимодействие сольного и оркестрового начал больше соответствуют духу концертного жанра, чем антагонизм, борьба этих компонентов. Характер и форма взаимодействия соло и оркестра является показательным при определении жанра. Этот принцип включает различные типы драматургии концерта, которые отражают различные в историческом плане эстетические тенденции. Это три типа концертов, отличающихся по характеру взаимодействия соло и оркестра, за удельным весом обоих компонентов в произведении, а именно: концерт с преобладанием сольного начала, где оркестр играет подчиненную роль

сопровождения; концерт с относительно равноправными партиями соло и оркестра и концерт, в котором царит оркестр.

Типичными образцами первого вида концертной драматургии могут служить концерты Моцарта. В дальнейшем этот тип концертов нашел свое развитие в творчестве Шопена, Сен-Санса и др. [4].

Родоначальником второго типа концертной драматургии следует считать Бетховена, который насытил концерт драматизмом, подчеркнутой конфликтностью развития. Он ярко противопоставил солиста и оркестр, стремясь достичь наибольшей действенности обоих компонентов, симфоничности развития, активности утверждения идеи. Этот тип концерта получил развитие в русской классической музыке и связан с именами Чайковского и Рахманинова.

К третьему типу относятся так называемые концерто грассо старинных композиторов, концерты Брамса и другие произведения с доминирующей ролью оркестра [2].

По условиям жанра солист должен «противостоять» оркестру, а порой и вступать с ним в конфликтное столкновение, поэтому ему предоставляются особые возможности для самовыражения. Такой характер взаимодействия соло и оркестра порождает специфическое свойство концертного жанра – виртуозность. На разных этапах развития концертного жанра виртуозность приобретала различные формы, активно влияя на формирование концертной драматургии. Концерты А. Вивальди и И.С. Баха обозначены виртуозностью, а тематический материал В. Моцарта предельно мелодизирован, лирически распевен. Концерты В. Моцарта, с близкими ему по способу подчинения оркестру солисту, отличаются от концертов Ф. Шопена. При общих схожих чертах характер виртуозности Моцарта и Шопена разный [1].

Специфические свойства, например, фортепианного концерта обусловлены самой природой солирующего инструмента. В отличие, скажем, от скрипки или виолончели – инструментов, которые в течение четырех-пяти веков не испытывали кардинальной перестройки устройства, фортепиано пережило сложную эволюцию. Так на смену клавесидам и клавибордам пришел молоточковый клавир – родоначальник нашего фортепиано. В связи с этим изменилась и композиционная структура фортепианного концерта, ведь расширение технических возможностей инструмента привело к росту роли и значения фортепианной партии в концерте [6].

Благодаря большому диапазону музыкальных инструментов композитор имеет возможность выкладывать музыкальный материал с помощью самых разнообразных фактурных приемов в разных регистрах, достигать большей напряженности развития путем сопоставления звучания не только музыкального инструмента с оркестром, но и контраста регистров в пределах одного инструмента. Относительное равенство звучания различных регистров позволяет использовать волны большого нарастания через весь семиоктавный диапазон [3].

Характеризуя концертный жанр, нельзя не обратить внимания на некоторые его особенности, а именно так называемую его двойную экспозицию, каденцию, цикличность строения.

Специфика концертного жанра – наличие солиста и оркестра – обусловила специфическую двойную экспозицию. Первое проведение основных тем поручено самому оркестру и имеет лаконичный, сжатый характер; вступлению солиста (по второй экспозиции) придается более важное значение, потому что в развитие основных тем привносится что-то новое (иногда даже появляются новые тематические образования). После концертов Шопена двойная экспозиция почти исчезла в творческой практике [4].

Более стойким оказалось второе свойство концертного жанра – наличие каденции. Это особый, довольно развернутый сольный эпизод в конце сонатного аллегро первой части произведения. Смысловая функция каденции – усилить значение солиста в самый ответственный момент музыкального развития. Каденция – это разновидность импровизационного искусства. В эпоху расцвета импровизации авторы даже не фиксировали каденции в произведении, а лишь отмечали место для нее. Позже возникла

необходимость в авторской фиксации каденции. В дальнейшем каденция приобрела важное драматургическое значение и стала, по сути, вершиной сольной разработки, кульминацией всего сонатного аллегро. Такие каденции находим в концертах Шопена, Грига, а особенно Чайковского и Рахманинова [4].

Наиболее распространенной формой концертного жанра является трехчастность (I – сонатное аллегро, II – медленная часть, чаще песенно-лирического характера, III – финал, в форме рондо или опять же сонатного аллегро). Первая часть концерта дает обобщенное отражение действительности, человеческих чувств посредством взаимодействия, борьбы образов. Она богата на разнообразные яркие образы, развивается в драматическом напряжении [5].

Вторая часть – это чаще всего светлые лирические размышления. Как воплощение личного внутреннего мира человека она может иметь характер драматического монолога, глубокого философского размышления, тонкого воссоздания психологического состояния человека.

В финале утверждается основная идея произведения. Финалы концертов – это яркие живописные картины народного праздника. Народные песенно-танцевальные образы, жанрово-бытовые черты придают концертам особую праздничность, звонкость.

Романтизм XIX в. привнес в музыкальное искусство новый образный мир, усиливший роль программности в музыке, внимание к личным душевным переживаниям человека. Все это не могло не сказаться и на форме концертов. Подавляющее большинство одночастных концертов не придерживается формы сонатного Аллегро, а построено сложнее, с элементами цикличности [1].

Кроме того, встречаются концерты в четырех частях (Брамс), в двух частях, произведения концертного плана в вариационной форме («Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, «Героическая баллада» Бабаджаняна), в других свободных формах («Фантазия на темы Рябинина» Аренского), а также «двойные» и «тройные» концерты, то есть для двух или трех солистов и оркестра [2].

Выводы. Таким образом, инструментальный концерт в общем значении понятия – это музыкальное произведение, исполняемое одним или несколькими солирующими инструментами с оркестровым сопровождением, где меньшая часть участвующих противостоит большей или оркестра полностью. Соответственно, инструментальные «отношения» строятся на партнерстве и соперничестве с целью предоставления возможности каждому из солистов проявить виртуозность исполнения. Долгий путь развития и становления прошел жанр концерта, подчиняясь стилевым тенденциям времени. Концерт пережил свое новое рождение в творчестве Вивальди, Баха, Бетховена, Мендельсона, Рубинштейна, Моцарта, Серва, Генделя и др.

Список литературы

1. *Дуков Е.В.* Концерт в истории западноевропейской культуры. М.: Классика XXI, 2013. 256 с.
2. Музыкальная литература: Учеб. Пособие. М.: Музыка, 2014. 295 с.
3. *Оннегер А.* О музыкальном искусстве. Л.: Музыка, 1979. 264 с.
4. *Прейсман Э.М.* Камерный оркестр как явление в музыкальной культуре XVII-XX веков: Монография. Красноярск, 2012. 253 с.
5. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Ред.-сост. А.Е. Тарас. М.: АСТ, 2015. 720 с.
6. *Раабен Л.Н.* Советский инструментальный концерт. М.: Музыка, 2017. 308 с.
7. *Соловцов А.А.* Концерт. Москва: Музгиз, 2013. 59 с.