

УДК 008**Специфика концертной духовой музыки СССР второй половины XX века на примере творчества Г.М. Калинковича****Ху Чэнцзинь**

Ассистент-стажер,
кафедра деревянных духовых инструментов,
Российская академия музыки им. Гнесиных,
121069, Российская Федерация, Москва, ул. Поварская, 30-36;
e-mail: lvzairan123123@gmail.com

Аннотация

В статье анализируется специфика концертной духовой музыки СССР второй половины XX в. на примере творчества Г.М. Калинковича. Отечественная духовая музыка, вырастая из более широкого композиторского наследия, обладает собственной спецификой, представляющей интерес для исследований. Приводится краткая история становления и развития военных оркестров в России. Отмечается, что поначалу их репертуар состоял преимущественно из военных маршей, а для концертных выступлений использовались произведения популярной симфонической музыки. Для военных духовых оркестров второй половины XIX в. начали писать музыку крупные отечественные композиторы. Духовая музыка активно использовалась на протяжении всего XX в. В послевоенный период советские композиторы активно обогащали репертуар духовых коллективов, дополняя произведения, базирующиеся на традиционном подходе, новыми художественными образами и выразительными средствами. Отличительным признаком школы этого периода стала колоритность звучания, обуславливаемая возрастающей ролью тембра в оркестровой ткани и форме. Осуществлялось обновление принципов и приёмов оркестрового письма, образной сферы произведений, расширение круга жанров. Достиг расцвета жанр концерта для духовых инструментов, в развитие которого внёс значимый вклад Г.М. Калинкович. Композитор одним из первых в СССР использовал свойства звучания солирующего саксофона и группы саксофонов в мелодической функции при создании концертной духовой музыки.

Для цитирования в научных исследованиях

Ху Чэнцзинь. Специфика концертной духовой музыки СССР второй половины XX века на примере творчества Г.М. Калинковича // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 3А. С. 215-220.

Ключевые слова

Духовая музыка, духовой оркестр, советские композиторы, Г.М. Калинкович, саксофон.

Введение

Отечественная духовая музыка имеет богатую историю и играет важную роль в современной музыкальной жизни России [Кашкаров, 2021]. Вырастая из более широкого композиторского наследия, она обладает собственной спецификой, представляющей интерес для исследований. В послевоенный период советскими композиторами были созданы многочисленные сочинения для духового оркестра, привнёсшие стилевое и жанровое разнообразие: поиск сочинителей расширился от маршей, танцевальных пьес и песен до крупных инструментальных концертов, симфоний, поэм и других видов музыки.

Целью работы является изучение специфики концертной духовой музыки СССР второй половины XX века на примере творчества Г.М. Калинковича. Для её достижения был проведён анализ и синтез материалов по музыковедению и истории музыки, применён системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Основная часть

Традиционно духовые инструменты использовались в России в составе военных оркестров. В конце XVIII в. военные оркестры, выполнявшие военные и гражданские функции, состояли из пар кларнетов, гобоев, валторн и фаготов, иногда дополняясь барабанами и трубами. После наполеоновских войн стали появляться первые духовые оркестры с большим числом исполнителей, необходимые для музыкального сопровождения народных празднеств и массовых демонстраций. Однако в тот период духовые оркестры страдали от нехватки произведений, написанных специально для них, и играли преимущественно переложения произведений, заимствованных из симфонической литературы. Их репертуар состоял из военных маршей, а для концертных выступлений использовались произведения популярной симфонической музыки – поурри и различные программные пьесы.

В России духовые оркестры получили развитие благодаря реформам Петра I, создавшего военно-оркестровую службу. Во второй половине XIX в. русские духовые оркестры достигли высокого исполнительского уровня. Крупные композиторы стали писать для них музыку, а также включать в оперные спектакли «банду» – духовой оркестр, состоящий из ударных и медных духовых инструментов.

История развития советского духового оркестра сопряжена со становлением государства. Так, духовая музыка активно использовалась во время гражданской войны, довоенных пятилеток, Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Во второй половине XX в. в советском музыкальном искусстве осуществлялось осмысление военного опыта и отражение новых социальных процессов [Умнова, 2024]. Специфика художественного мышления композиторов второй половины XX в. обусловлена их пониманием обновившейся картины мира, приводящим к стихийному и интуитивному возникновению парадоксальных новообразований в музыкальной практике.

В послевоенный период советские композиторы активно обогащали репертуар духовых коллективов, которые участвовали в конкурсах и фестивалях военно-патриотической музыки, демонстрируя высокое исполнительское искусство [Схаплок, 2021]. В репертуаре армейских творческих коллективов наиболее востребованными оставались строевые марши, которые, хотя и базировались на традиционном подходе к созданию маршевых произведений, в 1950-60 гг. начали дополняться новыми художественными образами и выразительными средствами. Для

произведений того периода характерно органичное сочетание мелодической выразительности, ритмической упругости и гармонической свежести, точно передающее маршевую специфику.

Стоит отметить, что тенденция развития советской духовой музыки второй половины XX в. во многом определялась новой установкой Политбюро ЦК ВКП (б), согласно которой произведения для военно-духовых оркестров должны быть написаны в реалистическом духе и опираться на национальный песенный музыкальный материал различных народов СССР [Артизов, Наумова, 1999]. В тот период идея народности и народного единения многонационального государства была одной из доминирующих, что отразилось на музыкальных произведениях. Композиторы стремились выражать патриотизм, создавая броские и лаконичные произведения массовых жанров, адресованные героям-воинам и труженикам тыла [Малютин. 2018]. Данная направленность духовой музыки привела к её широкой популяризации.

Во второй половине XX в. советские композиторы осуществляли поиски в области художественно-выразительных возможностей духовых инструментов [Мельничук, 2021]. Отличительным признаком школы этого периода стала колоритность звучания, обуславливаемая возрастающей ролью тембра в оркестровой ткани и форме. Осуществлялось обновление принципов и приёмов оркестрового письма, оркестровый почерк композиторов заметно индивидуализировался. Круг жанров расширялся и пополнялся симфониями, симфониеттами, симфоническими поэмами, симфоническими картинами, кантатами и инструментальными концертами. Шло обновление образной сферы произведений, проявляющееся в освоении скерцозной, лирико-драматической и гротескной тематики.

В концепции музыкальных произведений значительно возросла драматургическая роль духовых инструментов, которые стали получать новое оригинальное использование в оркестрах [Огородова, 2023]. Духовым стали поручаться многочисленные сольные эпизоды, подчёркивающие специфические технические и тембровые данные инструментов. В послевоенный период достиг расцвета жанр концерта для духовых инструментов. Первым в данном жанре стал концерт для трубы с оркестром С. Василенко 1945 г., в котором композитор использовал яркий ликующий тембр трубы для раскрытия гордости и радости победившего народа. Позднее появились концерты других советских композиторов, в том числе Г.М. Калинковича.

В творчестве Калинковича чётко выражены тенденции, типичные для советской духовой музыки второй половины XX в.. Он опирался на традиции русской классики и советской музыки, умело использовал выразительные возможности духовых оркестров и применял новые выразительные средства для обновления музыкального языка.

Наиболее известными произведениями Калинковича для духового оркестра являются «Торжественно-героическая увертюра памяти генерала Карбышева» 1965 г., увертюра «Праздник Победы» 1968 г. и сюита «Ленинское племя молодое» («Пионерия») 1969 г., которые были удостоены первых премий на конкурсах. Значимый вклад в развитие концертной духовой музыки композитор внёс сочинениями «Прелюдия памяти Д.Д. Шостаковича» 1976 г. для духового оркестра, «Поэма» 1967 г. для трубы и духового оркестра, «Концерт-вариации на тему С. Прокофьева» 1974 г. для кларнета и духового оркестра.

Отдельно стоит отметить произведения Калинковича «Концертный вальс» 1962 г., «Триптих» 1974 г. и «Весна Победы» 1983 г., написанные для трёх саксофонов, и «Концерт-каприччио на тему Паганини» 1977 г. для саксофона-альта и духового оркестра. Саксофон обладает своеобразным тембром, полным, ярким, выразительным звуком и технической

подвижностью [Баярсайхан, 2018]. С момента своего изобретения в 1841 г. саксофон использовался в партитурах для симфонического, духового и эстрадного оркестров. Внедрение саксофона в советские военные оркестры началось в 1960-е гг. Калинин был одним из первых советских композиторов, использовавший свойства звучания солирующего саксофона и группы саксофонов в мелодической функции при создании духовой музыки.

Показательной в становлении и обогащении новой трактовки саксофона является партитура марша «Весна Победы». Так, первая тема марша двухголосна, вторая тема носит развивающий характер, а формой трио является сложный период, образующийся на базе продолжающегося интонационного развития основной темы. В первой и второй темах марша всем саксофонам вместе с баритоном и тенором поручается контрапунктирующий элемент. Относительно новый приём Калинин использует в трио, излагая основную тему в три голоса, которые поручаются дублирующимся ансамблям кларнетов, саксофонов и тромбонов. При этом медным баритону и тенору поручается только верхний голос, который является мелодией и выделяется благодаря напряжённости их верхнего регистра. Тембр саксофона выполняет связующую функцию между тромбонами и кларнетами, а общее звучание обретает смешанную окраску и густоту.

В 1990-е гг. саксофон занял прочное место в духовых оркестрах [Федорик, 2020]. В военных оркестрах он исполняет аккомпанирующую партию и одну из главных партий в ансамблях, а при исполнении эстрадных и джазовых композиций имеет сольные партии, соответствующие его тембру. Концерты для саксофона советских композиторов отличаются высоким разнообразием и большим количеством новых черт [Понькина, 2017]. В них саксофон используется как инструмент, сочетающий противоречивые тенденции, которые свойственны джазовому и академическому исполнительству. Такое соединение привело к варьированию тембров инструментального сопровождения, оригинальному выбору солирующих инструментов, оперированию каденциями, своеобразной трактовке виртуозности, совмещению нескольких жанровых моделей и различных стилевых элементов.

Заключение

Таким образом, в послевоенный период советская духовая музыка обогатилась новыми музыкально-выразительными средствами: усложнился гармонический язык, развились образное содержание и форма сочинений, расширились жанровые и функциональные границы, возрос уровень стилистического многообразия и композиторского профессионализма. Во второй половине XX в. особое развитие получило саксофонное исполнительство: существенно расширилось семантическое наполнение концертов, отличающихся разнообразием композиционных решений.

Библиография

1. Кашкаров Д.С. Творчество Б.А. Диева в контексте духовой музыки России второй половины XX века: дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.02 / Денис Сергеевич Кашкаров; Военный университет МО РФ. – Ростов-на-Дону, 2021. – 243 с.
2. Весёлые трубачи: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. – Воркута, 2017. – 186 с.
3. Умнова И.Г. Музыка второй половины XX – начала XXI веков: учеб. пособие для вузов / И.Г. Умнова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 259 с.
4. Схаплок Г.А. Эволюция советского духового марша в послевоенный период как предмет изучения будущими военными дирижёрами // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. – 2021. – Т. 9, № 3. – С. 81-92. – DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-3-81-92

5. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП (б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. / под ред. А.Н. Яковлева; сост. А.Н. Артизов, О.В. Наумов. – М.: Международный фонд «Демократия», 1999. – 872 с.
6. Малютин А.С. Эволюция служебно-строевого репертуара отечественных военных оркестров в послевоенный период СССР (1945 – 1985 гг.) // Человек и культура. – 2018. – № 3. – С. 7-15. – DOI: 10.25136/2409-8744.2018.3.26112
7. Мельничук Ю.С. Характерные особенности оркестрового письма в современной отечественной духовой музыке // Экономика и социум. – 2021. – № 3-2 (82). – С. 135-153.
8. История исполнительского искусства: учеб.-метод. комплекс / А.В. Огородова. – Белгород: БГИИК, 2023. – 337 с.
9. Играют духовые оркестры. Избранные произведения советских композиторов. – М., 1976.
10. Баярсайхан С.-О. Трактовка саксофона в произведениях для симфонического и духового оркестров: дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.02 / Сух-Очир Баярсайхан; Военный университет МО РФ. – Ростов-на-Дону, 2018. – 334 с.
11. Федорик Л.Н. Саксофон в Царской Армии, Красной Армии и Армии России // СТУДЕНТ года 2020: сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса. – Петрозаводск: Международный центр научного партнёрства «Новая Наука», 2020. – С. 74-81.
12. Понькина А.М. Новые тенденции в концерте для саксофона // Культурная жизнь Юга России. – 2017. – № 2 (65). – С. 23-28.

The specifics of the concert wind music of the USSR in the second half of the twentieth century on the example of the work of G.M. Kalinkovich

Hu Chengjin

Trainee Assistant,
Gnesin Russian Academy of Music,
121069, 30-36 Povarskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: lvzairan123123@gmail.com

Abstract

The article analyzes the specifics of the concert wind music of the USSR in the second half of the twentieth century on the example of the work of G.M. Kalinkovich. Russian brass music, growing out of a broader compositional heritage, has its own specifics that are of interest for research. A brief history of the formation and development of military orchestras in Russia is given. It is noted that at first their repertoire consisted mainly of military marches, and works of popular symphonic music were used for concert performances. For military brass bands of the second half of the XIX century. major Russian composers began to write music. Brass music was actively used throughout the 20th century. In the post-war period, Soviet composers actively enriched the repertoire of brass bands, complementing works based on the traditional approach with new artistic images and expressive means. The distinctive feature of the school of this period was the colorful sound, due to the increasing role of timbre in the orchestral fabric and form. The principles and techniques of orchestral writing, the figurative sphere of works, and the expansion of the range of genres were updated. The genre of the concerto for wind instruments has flourished, to the development of which G.M. Kalinkovich made a significant contribution. The composer was one of the first in the USSR to use the sound properties of a solo saxophone and a group of saxophones in a melodic function when creating concert wind music.

For citation

Hu Chengjin (2024) Spetsifika kontsertnoi dukhovoï muzyki SSSR vtoroi poloviny KhKh veka na primere tvorchestva G.M. Kalinkovicha [The specifics of the concert wind music of the USSR in the second half of the twentieth century on the example of the work of G.M. Kalinkovich]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (3A), pp. 215-220.

Keywords

Brass music, brass band, Soviet composers, G.M. Kalinkovich, saxophone.

References

1. Kashkarov D.S. The work of B.A. Diev in the context of wind music in Russia in the second half of the XX century: dis. ... cand. art critic.: 17.00.02 / Denis Sergeevich Kashkarov; Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation. – Rostov-on-Don, 2021. – 243 p.
2. Merry Trumpeters: an additional general educational general development program. – Vorkuta, 2017. – 186 p.
3. Umnova I.G. Music of the second half of the XX – early XXI centuries: studies. handbook for universities / I.G. Umnova. – 2nd ed. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2024. – 259 p.
4. Shaplok G.A. The evolution of the Soviet brass march in the post-war period as a subject of study by future military conductors // Musical Art and education / Musical Art and Education. – 2021. – Vol. 9, No. 3. – pp. 81-92. - DOI: 10.31862/2309-1428-2021-9-3-81-92
5. The government and the artistic intelligentsia. Documents of the Central Committee of the RCP(b) – VKP (b), CHEKA – OGPU – NKVD on cultural policy. 1917-1953 / edited by A.N. Yakovlev; comp. A.N. Artizov, O.V. Naumov. – M.: International Fund "Democracy", 1999. – 872 p.
6. Malyutin A.S. Evolution of the service and combat repertoire of Russian military orchestras in the post-war period of the USSR (1945 - 1985) // Man and Culture. – 2018. – No. 3. – pp. 7-15. – DOI: 10.25136/2409-8744.2018.3.26112
7. Melnichuk Yu.S. Characteristic features of orchestral writing in modern Russian brass music // Economics and society. – 2021. – № 3-2 (82). – Pp. 135-153.
8. The history of performing arts: studies.- the method. the complex / A.V. Ogorodova. – Belgorod: BGIK, 2023. – 337 p.
9. Brass bands are playing. Selected works of Soviet composers. – M., 1976.
10. Bayarsaikhan S.-O. Interpretation of the saxophone in works for symphonic and brass orchestras: dis. ... cand. art critic.: 17.00.02 / Sukh-Ochir Bayarsaikhan; Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation. – Rostov-on-Don, 2018. – 334 p.
11. Fedorik L.N. Saxophone in the Tsarist Army, the Red Army and the Russian Army // STUDENT of the Year 2020: collection of articles of the International Research Competition. – Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership "New Science", 2020. – pp. 74-81.
12. Ponkina A.M. New trends in a saxophone concert // Cultural life of the South of Russia. – 2017. – № 2 (65). – Pp. 23-28.