

Эволюция жанра концерта для фагота с оркестром

Жанр концерта для фагота с оркестром является одним из важнейших и наиболее известных в классической музыке. История этого жанра тесно связана с развитием фагота как сольного инструмента и его роли в оркестровой музыке.

Фагот и его предшественники, такие как басовый поммер, бомбарда, дульциан появились в XVI веке. Первоначальная функция таких инструментов в духовых ансамблях, называемых консортами, заключалась в усилении линии баса[4, с. 43]. Более близким предком считается дульциан. Однако его использование в оркестрах было нерегулярным до конца XVII века. Все более широкое использование дульциана в качестве инструмента basso continuo привело к тому, что его стали включать в оперные оркестры, в частности, в произведениях Жан-Батиста Люлли¹ и Райнхарда Кайзера²[7]. Между тем, по мере технологического развития дульциана и роста его виртуозности, такие композиторы, как Жозеф Боден де Буамортье³, Иоганн Эрнст Гальяр⁴, Иоганн Фридрих Фаш⁵ и Георг Филипп Телеман⁶, писали для этого инструмента сложную сольную и ансамблевую музыку. Первые дошедшие до нас произведения для фагота – «Фантазии» из сборника «Песни и фантазии» композитора Бартоломео де Сельма-и-Салаверде⁷, соната «Монахиня» композитора Филиппа Фридриха Бёддекера⁸. Эти сочинения относятся к первой половине XVI века[9].

Первые сочинения, основанные на контрастном сопоставлении оркестра и солиста, появились во второй половине XVII века. Это были переходные формы от сонаты к концерту, сам концерт фактически сложился в первой

¹ Жан-Батист Люлли (1632-1687) фр. композитор, дирижер, скрипач и клавесинист. Муз. Энциклопедия, том 3 стр. 179.

² Райнхард Кайзер (1674-1739) нем. композитор. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 326.

³ Жозеф Боден де Буамортье (1689-1755) фр. композитор. Сто великих композиторов, стр. 23.

⁴ Иоганн Эрнст Гальяр (1687-1749) нем. композитор. Википедия [электронный ресурс].

⁵ Иоганн Фридрих Фаш (1688-1758) нем. композитор и скрипач. Википедия [электронный ресурс].

⁶ Георг Филипп Телеман (1681-1767) нем. композитор, капельмейстер, муз. критик. Википедия [электронный ресурс].

⁷ Бартоломео де Сальма-и- Салаверде (1595-1638) исп. композитор, исполнитель-виртуоз на дульциане. Википедия [электронный ресурс].

⁸ Филипп Фридрих Бёддекер (1607-1683) нем. композитор и органист. Соната для фагота “Монахиня” op 14. Universal Edition.

половине XVIII века в творчестве Арканджело Корелли и Антонио Вивальди. Среди множества произведений Вивальди для фагота написаны 39 концертов, два из которых не завершены. Большинство из них написаны в трёхчастной форме со следующей последовательностью частей: быстрая – медленная – быстрая. Композитор использует удобные для фагота тональности: До мажор (12 концертов), Фа мажор (7), Си-бемоль мажор (4), ля минор (4), Соль мажор (3), соль минор (2), ре минор (2), до минор (2), Ми-бемоль мажор (1) и ми минор (1). В концертах Вивальди мы находим огромное количество различных виртуозных пассажей, скачков на большие интервалы, в том числе и октаву, а также сложные кантиленные фрагменты, что в совокупности даже сейчас представляет достаточную сложность для исполнителя.

К периоду барокко относятся также концерты следующих композиторов: Иоганн Фридрих Фаш, Кристоф Граупнер⁹, Мишель Корретт¹⁰, Антонин Рейхенауэр¹¹, Георг Филипп Телеман, Доменико Скарлатти и других.

В XVIII веке фагот, как и другие духовые инструменты, становится очень популярным. Хотя данный инструмент по-прежнему часто использовался для придания четкости басовой линии благодаря своему богатому низкому регистру, возможности духовых инструментов росли по мере развития технологий в эпоху классицизма. Это позволило инструменту играть в большем количестве тональностей, чем дудьян. Например, Йозеф Гайдн воспользовался этим в своей Симфонии № 45 ("Прощальная симфония"), в которой фагот играет в фа-диез миноре [4, с. 90]. Вслед за этими достижениями композиторы также начали использовать фагот для уникального колорита, гибкости и виртуозных способностей, а не только для удвоения басовой линии. Среди них Людвиг ван Бетховен в своих трех

⁹ Кристоф Граупнер (1683-1760) нем. композитор и органист. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 23.

¹⁰ Мишель Корретт (1707-1795) фр. композитор и органист. The bassoon. New Haven: Yale. University Press. [электронный ресурс].

¹¹ Антонин Рейхенауэр (1694-1730) чеш. композитор. The bassoon. New Haven: Yale. University Press. [электронный ресурс].

Дуэтах для кларнета и фагота и Никколо Паганини в дуэтах для скрипки и фагота.

Сходство фагота с человеческим голосом, а также его вновь обретенные виртуозные способности стали еще одним качеством, которым воспользовались многие композиторы в классическую эпоху. После 1730 года диапазон немецкого фагота расширился до $B \flat 4$, а у французского инструмента - гораздо выше. Технологический прогресс также привел к тому, что звук тенорового регистра фагота стал более звонким, и игра в этом регистре приобрела большую популярность, особенно в австро-германском музыкальном мире. Такие педагоги, как Йозеф Фролих¹², наставляли студентов практиковать гаммы, терции и трезвучия, как это делали студенты-вокалисты. В 1829 году он писал, что фагот способен выразить "достойное, мужественное, торжественное, великое, возвышенное, спокойствие, мягкость, близость, эмоции, тоску, сердечность, благоговение и душевный пыл"[4, с. 68].

Для фагота пишутся сонаты, концерты, он используется как солирующий инструмент в симфониях и кантатах. Например, у Иоганна Себастьяна Баха нет произведений специально для фагота, но в своих кантатах композитор часто использует его в качестве солирующего инструмента. Однако его сын Иоганн Христиан Бах написал для фагота два концерта – Ми-бемоль мажор и Си-бемоль мажор, причём большей популярностью у исполнителей пользуется второй. Эта тональность одна из наиболее предпочтительных для фагота, так как в ней исполнитель может продемонстрировать все яркие и красивые свойства своего инструмента.

В этой же тональности написан и первый концерт для фагота Вольфганга Амадея Моцарта. Считается, что этот концерт был сочинён Моцартом по заказу барона Тадеуша фон Дюрница — фаготиста-дилетанта. Рукопись концерта сначала находилась в распоряжении известного издателя

¹² Йозеф Фролих (1780-1862) нем. композитор, педагог, музыковед, фаготист. The bassoon. New Haven: Yale University Press[электронный ресурс].

И. А. Андре¹³. Дата создания концерта установлена также со слов Андре, утверждавшего это по виденной им надписи на рукописи: «Зальцбург, 4 июня 1774 г.»[1]. Этот концерт – одно из наиболее известных сочинений во всём сольном репертуаре, написанном для фагота, без него не обходится ни один значительный международный или всероссийский конкурс. Первая часть концерта носит солнечно-радостный характер. Во всех проведениях главной темы чувствуется целеустремлённость движения и вместе с тем необыкновенная кантиленность. Каждая нота обладает невероятной энергией внутри себя и как бы пружинит. Стремительность мелодии подчёркивается пульсацией аккомпанемента. Красивая, волевая, очень яркая, легко запоминающаяся мелодия фанфарного типа — такова тема главной партии. Вторая часть не содержит технических трудностей и позволяет исполнителю сосредоточиться на выразительности и певучести звука и красоте тембра, используя полный набор кантиленных возможностей инструмента. Финал написан в форме менуэта. При исполнении следует учитывать лёгкий танцевальный характер. По традиции в каждой части концерта предусмотрена каденция. Обычно это небольшое музыкальное построение, основанное на тематическом материале произведения. Сочинение каденций во времена Моцарта предоставлялось самим исполнителям. Фаготисты стремились в них проявить своё искусное владение инструментом, показать красоту звучания, блеснуть техникой виртуозного legato или staccato.

В 1934 году был найден второй концерт Моцарта для фагота Си-бемоль мажор. Однако есть предположение, что он принадлежит французскому композитору Франсуа Девьену¹⁴, который был одновременно блестящим флейтистом и не менее виртуозным фаготистом. Ему принадлежат 14 концертов для флейты с оркестром и 5 концертов для фагота с оркестром.

¹³ Иоганн Антон Андре (1775-1842) нем. композитор, скрипач и музыкальный издатель. Grove Music online[электронный ресурс].

¹⁴ Франсуа Девьен (1759-1803) фр. композитор, фаготист и флейтист. Grove music online[электронный ресурс].

Фагот часто применялся как один из солирующих инструментов в концертных симфониях. Наиболее известные из них принадлежат Й. Гайдну (для гобоя, фагота, скрипки и виолончели) и В. А. Моцарту (для гобоя, кларнета, фагота и валторны).

Роль фагота в оркестре менялась в зависимости от страны. В венском оркестре помимо соло этому инструменту часто поручали удваивать другие инструменты, тем самым придавая ансамблю объемное звучание. Например, как это сделано в увертюре Моцарта к "Свадьбе Фигаро". Фагот играет довольно техничную партию вместе со струнными. Моцарт также писал для фагота различные соли, чтобы тот менял свой тембр в зависимости от того, какой инструмент он удваивает: более теплый с кларнетами, лирический с гобоями, величественный со скрипками. В Германии и скандинавских странах в состав оркестра обычно входили только два фагота. Но во Франции во второй половине XIX века в оркестрах их число увеличилось до четырех. В Англии роль фагота варьировалась в зависимости от ансамбля.

Фагот в эпоху романтизма совмещал роли вспомогательного басового инструмента и виртуозного, сольного. Фактически, он считался инструментом, который можно было использовать практически в любых целях. Сравнение звучания фагота с человеческим голосом продолжалось и в это время, поскольку большая часть педагогики была направлена на подражание этому звучанию. Все чаще стали использовать штрих стаккато на фаготе, которое можно описать как довольно агрессивное. Так, например, Берлиоз использует его в пятой части своей "Фантастической симфонии" ор. 14. Поль Дюка¹⁵ использовал стаккато для изображения образа двух оживающих метел в симфонической поэме "Ученик чародея".

Сочинения для фагота, начиная со второй половины XVIII века, могут быть условно разделены на две группы. Первая из них — сочинения самих фаготистов, таких как Франсуа-Рене Гебауэр¹⁶, Карл Якоби¹⁷, Карл

¹⁵ Поль Дюка (1865-1935) фр. композитор, муз. писатель, педагог. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 175.

¹⁶ Франсуа-Рене Гебауэр (1773-1845) фр. композитор и музыкант. Википедия [электронный ресурс].

Альменредер¹⁸. Предназначенные для собственных выступлений, они часто были написаны в форме вариаций или фантазий на популярные темы. Вторая — произведения профессиональных композиторов с расчётом на исполнение конкретным музыкантом. К классическому периоду относятся концерты Франца Данци¹⁹, Карла Стамица²⁰, Иоганна Непомука Гуммеля²¹, Леопольда Антонина Кожелуха²² и некоторые другие. Концерт Кожелуха для фагота Домажор представляет собой классический инструментальный концерт в трёх частях с традиционным чередованием темпов: быстро-медленно-быстро. Тональность концерта также довольно удобна для фагота, солирующая партия нигде не перекрывается звучанием оркестра. Необходимо учитывать классический характер сочинения, контролируя штрихи, артикуляцию и интонацию.

В XIX веке многие духовые инструменты претерпели значительные усовершенствования в своей конструкции. Фагот не является исключением. В результате это привело к созданию двух систем-конструкций фагота: немецкой и французской. Основное их отличие прежде всего заключается в мензуре, что значительно влияет на тембр. Считается, что французские фаготы имеют более лирическое звучание, в то время как немецкие отличаются более насыщенным тембром. Французские композиторы часто использовали в своих произведениях большое количество мелкой виртуозной техники и предельно высокий регистр инструмента. В целом же более популярной является немецкая система.

Среди произведений романтического периода следует отметить концерты для фагота Карла Марии фон Вебера, Джоаккино Россини, Иоганна

¹⁷ Карл Якоби (1758-1811) нем. композитор, скрипач и фэготист. Википедия [электронный ресурс].

¹⁸ Карл Альменредер (1786-1846) нем. композитор и фэготист. Википедия [электронный ресурс].

¹⁹ Франц Данци (1763-1826) нем. композитор, дирижер и виолончелист. Grove music online [электронный ресурс].

²⁰ Карл Стамиц (1745-1801) чеш. скрипач, дирижер, исполнитель-виртуоз на виоль д'амур. Муз. Энциклопедия, том 5 стр. 126.

²¹ Иоганн Непомук Гуммель (1778-1837) австр. композитор, пианист и педагог. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 52.

²² Леопольд Антонин Кожелух (1747-1818) чеш. композитор и дирижер. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 429.

Непомука Фукса²³, Людвига Мильде²⁴ и концертино для фагота Никколо Паганини[8].

Концерт для фагота с оркестром Фа мажор Вебера был написан в 1811 году для мюнхенского придворного фэготиста-виртуоза Георга Фридриха Брандта²⁵. Сочинение состоит из трёх частей, партитура для малого симфонического оркестра. Во всём произведении фэготу предоставляется возможность раскрыть все свои виртуозные, а также кантиленные качества. Используются крайние регистры фэгота, стаккато по всему диапазону инструмента, стремительные пассажи. Однако, как и в случае с классическими произведениями следует стремиться к стилистически правильному исполнению, а не к максимальной скорости. Кроме того, Карлу Марии фон Веберу также принадлежат «Andante e Rondo Ungarese», первоначально написанные для альты.

Что касается оркестра, в это время композиторы ожидали от фэгота такой же виртуозности, как и от других духовых инструментов, и часто писали выразительные и масштабные соло. В качестве примера можно привести соло и каденцию фэгота Николая Андреевича Римского-Корсакова после кларнета в "Шехерезаде", ор. 35. В "Тангейзере" Рихарда Вагнера и вовсе от фэготиста требуется владение техникой тройного языка [5, 103]. Вагнер довольно часто использовал в своих произведениях фэгот, благодаря уникальности тембра инструмента.

С течением времени, жанр концерта для фэгота с оркестром продолжал развиваться и получать новые интерпретации от композиторов разных эпох. Современные композиторы добавляют в свои произведения элементы современной музыки, экспериментируют с формой и звукоизвлечением. В XX веке значительно расширился арсенал технических и выразительных средств игры на инструментах. Этому способствовало изучение возможностей исполнителей композиторами. В качестве примера можно

²³ Иоганн Непомук Фукс (1842-1899) авст. композитор и дирижер. Википедия.

²⁴ Людвиг Мильде (1849-1913) чеш. композитор, преподаватель и фэготист. Википедия.

²⁵ Георг Фридрих Брандт (1773-1836) нем. фэготист-виртуоз. Grove music online [электронный ресурс].

привести серию пьес «Секвенции» итальянского композитора Лучано Берио²⁶, которые являются фактически «энциклопедиями» современной исполнительской техники. Для фагота написана «Секвенция XII». В ней используются такие техники как перманентное дыхание, глиссандо²⁷, фруллато²⁸, мультифоники, микрохроматика²⁹ и другие приёмы.

Также в XX веке академическая музыка испытывала влияние других жанров, например, джаза. Это проявляется в использовании синкопированных танцевальных ритмов, определённых тембров инструментов, гармоний и интонаций. На формирование национальных школ часто влияет народная музыка, приводящая к эклектике, соединению различных школ, техник и приёмов.

Среди произведений для фагота, написанных в XX веке, можно отметить концерты Анри Томази³⁰, Андре Жоливе³¹, Иржи Пауэра³². Из советских и российских авторов известны концерты Юрия Каспарова³³, Льва Книппера³⁴, Софии Губайдулиной³⁵. Всего же было написано несколько десятков произведений различных авторов.

Одной из реакций на чрезмерную сложность музыки стало минималистическое направление. Этот метод композиции основан на так называемых «паттернах» – звуковысотных и ритмических ячейках, которые в ходе произведения постоянно повторяются и варьируются. Среди произведений данного направления можно отметить концерт для фагота,

²⁶ Лучано Берио (1925-2003) ит. композитор. Муз. Энциклопедия, том 1 стр. 211.

²⁷ Глиссандо (итал. *glissando* от фр. *glisser* — скользить) — штрих, означающий плавное скольжение от одного звука к другому; даёт колористический эффект.

²⁸ Фруллато (итал. *frullato*; англ. *flutter-tonguing*) — жужжащий эффект тремоло, который на духовых инструментах достигается при помощи вибрации кончика языка, как при раскатистом «р», или приемом как бы «полоскания горла» (горловое фруллато).

²⁹ Микрохроматика (др. греч. «маленький» + «цвет, краска») — род интервальной системы, содержащий микроинтервалы — четвертитоны, трететоны, шестинатоны и другие.

³⁰ Анри Томази (1901-1971) фр. композитор и дирижер. Сто великих композиторов, стр. 398.

³¹ Андре Жоливе (1905-1974) фр. композитор. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 201.

³² Иржи Пауэр (1919-2007) чеш. композитор. Википедия.

³³ Юрий Каспаров (1955) росс. композитор, педагог. Википедия.

³⁴ Лев Книппер (1898-1974) сов. композитор. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 422.

³⁵ София Губайдулина (1931) советский и российский композитор. Муз. Энциклопедия, том 2 стр. 47.

маримбы и струнных Марьяна Мозетича³⁶, испытавшего в своём творчестве влияние минимализма.

XXI век в целом продолжает развитие XX века. Появляются произведения как чрезвычайно насыщенные и сложные, так и простые минималистичные, как атонально-шумовые, так и мелодично-лирические в духе романтизма. Для эпохи постмодернизма, начавшейся в XX веке, характерны такие приёмы как цитирование, случайность, интерес к экзотическим культурам. Так, например, концерт для фагота американского композитора Давида Чески³⁷ цитирует соло фагота из «Весны священной» Стравинского. Произведения японского композитора Дай Фудзикуры³⁸ для фагота соло и для фагота с оркестром продолжают авангардный стиль Пьера Булеза³⁹, Дьёрдя Лигети⁴⁰ и Такемицу Тору⁴¹ с влиянием традиционной японской музыки. Среди композиторов, написавших концерты для фагота, можно отметить Гвинета Уокера⁴², Кристофера Теофанидеса⁴³, Калеви Ахо⁴⁴ и Фраклина Стовера⁴⁵[4].

Таким образом, история жанра концерта для фагота с оркестром отражает развитие самого инструмента и его роли в музыке. От первых попыток изобразить фагот в роли соло-инструмента до ярких и многообразных произведений современной музыки, этот жанр по-прежнему актуален и увлекателен для исполнителей и слушателей.

Подводя итог, за свою историю в несколько столетий фагот прошёл большой путь от аккомпанирующего инструмента до яркой сольной единицы. Эта история отражается, в том числе, и в жанре концерта для фагота с оркестром, появившимся практически в одно время с самим

³⁶ Марьян Мозетич (1948) канад. композитор. Википедия.

³⁷ Давид Чески (1956) амер. композитор, пианист и аранжировщик. Википедия.

³⁸ Дай Фудзикура (1977) яп. композитор. Википедия.

³⁹ Пьер Булез (1925-2016) фр. композитор, дирижер и пианист. Муз. Энциклопедия, том 1 стр. 302.

⁴⁰ Дьёрдь Лигети (1923-2006) венг. композитор, музыковед. Муз. Энциклопедия, том 3 стр. 135.

⁴¹ Такемицу Тору (1930-1996) яп. композитор и муз. писатель. Википедия.

⁴² Гвинет Уокер (1947) амер. композитор и педагог. Википедия.

⁴³ Кристофер Теофанидис (1967) амер. композитор. Википедия.

⁴⁴ Калеви Ахо (1949) финн. композитор и педагог. Grove Music online [электронный ресурс].

⁴⁵ Фраклин Стовер (1953) амер. композитор и кларнетист. Википедия.

инструментом. В этом жанре фагот раскрывает свои возможности в соответствии с эпохой: здесь и летающие стаккатные пассажи, и лирическое кантиленное пение. В то же время остаётся большой простор, как для изучения произведений старых мастеров, так и современных авторов.

Жанру концерта в творчестве Дж. Россини посвящен специальный раздел ВКР.

Список литературы:

1. Ефремов, И. Разбор и анализ первой части концерта B-dur для фагота с оркестром В. А. Моцарта. <https://www.azbyka.kz/razbor-i-analiz-pervoy-chasti-koncerta-b-dur-dlya-fagota-s-orkestrom-va-mocarta-akcentuaciya> (дата обращения 29.01.2024). – Текст : электронный.
2. Келдыш, Ю. Музыкальная энциклопедия, том 1-6.– Текст : электронный.
3. Самин, Д. Сто великих композиторов – М.: Вече, 2013. – 432 с.
4. Копп, Дж. Б. The bassoon. New Haven: Yale. University Press, 2012. С. 352. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq963> (дата обращения 15.02.2024). – Текст: непосредственный.
5. Малмер, Э. С. The Interpretation of Opera Excerpts for Bassoon: A Pedagogical Analysis of Selected Excerpts. Graduate Program in Music. TheOhioStateUniversity. – 2019. https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=osu1573760448634845&disposition=inline (дата обращения 03.02.2024). – Текст : непосредственный.
6. Попов, В. С. Человеческий голос фагота: инструмент и его история, проблемы педагогики и исполнительства: дисс. ... канд. иск. – Москва, 2014. С. 378.

https://www.mosconsv.ru/upload/images/Documents/DiserCand/popov_disser_complete.pdf (дата обращения 30.01.2024). – Текст : непосредственный.

7. Уотерхаус, У. Basson. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/display/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000002276> (дата обращения 15.02.2024). – Текст : электронный.

8. Википедия [Электронный ресурс] – <https://en.wikipedia.org/wiki/Bassoon>

9. Бёддекер, Ф. Соната для фагота “Монахиня” op 14. Universal Edition

10. Grove Music online [Электронный ресурс] – <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic>