

ОРКЕ́СТР

ОРКЕ́СТР (от греч. ὄρχήστρα – полукруглая площадка для размещения хора перед сценой др.-греч. театра), большой коллектив музыкантов, играющих на разл. инструментах, предназначенный для совместного исполнения музыки. Термин в совр. смысле используется с 18 в. О. имеет отчётливую структуру, в которой отд. группы инструментов выполняют определённые функции. Специфич. особенность О. – унисонное исполнение партий несколькими музыкантами (это касается в осн. струнных инструментов, тогда как духовые, как правило, имеют индивидуальную партию для каждого музыканта), аналогично унисонному исполнению одной партии в хоре несколькими певцами. Этим О. принципиально отличается от инструментального ансамбля, в котором каждый инструмент имеет самостоят. партию. По составу различают О. смешанные, т. е. включающие инструменты разных групп (симфонический, эстрадный и др.), и однородные (струнный, духовой). Струнный О. при этом обычно состоит только из смычковых инструментов (классич. струнный оркестр) либо из щипковых (напр., «неаполитанский» оркестр из мандолин и гитар); духовой О. может быть чисто медного состава (банда) или с добавлением деревянных инструментов (иногда ударных). Другой принцип классификации исходит из функционирования О.: оперный, концертный, бальный, садовый, [военный оркестр](#) и др. В странах европ. культуры высшей формой совместного инструментального исполнительства стал симфонический О., состоящий из 4 осн. групп инструментов: смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные. Специфич. разновидность – О. нар. инструментов, организованные в целом по образцу европейских (использование духовых инструментов разных семейств, струнных инструментов разных регистровых разновидностей и др.). Одним из первых подобных коллективов был [Великорусский оркестр](#), созданный в кон. 19 в. В СССР широко распространились многочисл. О. модернизированных нац. инструментов (гос. оркестры нар. инструментов имелись в столицах всех союзных республик); целесообразность подобных образований, не укоренённых в нац. культуре, была переосмыслена на рубеже 20–21 вв.

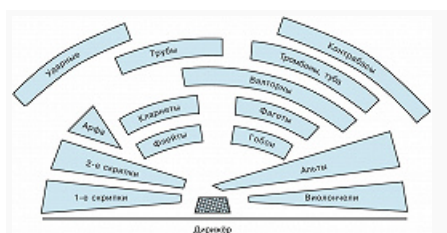
Появление О. в Европе связано с возникновением на рубеже 16–17 вв. новых гомофонных жанров – оперы, оратории: из сопровождающего пение инструментального ансамбля постепенно формировался более развитый коллектив инструменталистов, давший начало О. в совр. понимании. Развитие О. определялось эволюцией инструментов, оркестрового исполнительства (новые приёмы игры, расположение музыкантов на сцене или в оркестровой яме, управление оркестром), искусства [инструментовки](#), изменением композиторских стилей. О. 17 – 1-й пол. 18 вв. отличается тембровым и тесситурным богатством, объединяя разнообразные струнные (виолы, скрипки, лиры, лютни, арфы, струнно-клавишные – клавесин, клавикорд), духовые (продольные флейты, язычковые и амбушюрные инструменты) и ударные (литавры и др.). Важной чертой было разделение на мелодические голоса (скрипки, виолы, разл. духовые) и аккомпанирующую группу [бассо континуо](#). Для этого периода в целом (в особенности для начала) характерна нестабильность составов, вызванная постепенным сильным обновлением инструментария (лютни и виолы вытеснялись из муз. практики инструментами скрипичного семейства, продольные флейты – поперечными, бомбарды – фаготами и гобоями; постепенно исчезли цинки), а также случайным подбором инструментов в оперных театрах и соборах. Постепенная стабилизация оркестровых составов связана с зарождением совр. понятия оркестровой группы, объединяющей

родственные по тембру и динамич. свойствам инструменты. Важнейшее завоевание О. в 17 в. – кристаллизация струнной группы (скрипки, альты, виолончели, басовые виолы, позднее вытесненные контрабасами). С 1-й пол. 18 в. проводилось различение оркестровых составов в связи с функцией музыки, местом её исполнения (церковные, оперные и концертные составы). Оперный О., наряду со струнными, флейтами, гобоями и группой бассо континуо (основу которой обычно составляли 2 клавесина и разл. инструменты басовой тесситуры), часто включал трубы, тромбоны, литавры; в церковный О. обязательно входил орган. В обоих составах существенную роль играла партия инструмента *облигато*. Концертный состав почти полностью зависел от места и характера музицирования. Исполнением обычно руководил капельмейстер, игравший на первом клавесине.

Во 2-й пол. 18 в. большое значение приобрела дифференциация оперного и концертного составов, причём первый отличался полнотой и разнообразием, а второй находился в стадии становления. В оперный О. в связи со сценич. ситуацией включались инструменты, не входившие в концертный О.; так, в группе ударных, помимо литавр, появилась группа, называемая *«янычарской музыкой»* (большой барабан, тарелки, треугольник, малый барабан). Оформление составов шло параллельно с обновлением инструментария. Повсеместное распространение в опере в 1780-е гг. получил кларнет, его введением в симфонич. О. к нач. 19 в. завершилось формирование деревянной духовой группы. В симфонич. творчестве Л. ван Бетховена окончательно сформировался «классический» состав симфонич. О.: струнные и парный состав деревянных духовых – 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 (иногда 3 или 4) валторны, 2 трубы, пара литавр; в дальнейшем такой состав получил назв. малого симфонического О. Бетховен в 9-й симфонии (1823) положил начало большому (в совр. значении) составу симфонич. О.: струнные, парный состав деревянных духовых, дополненный видовыми инструментами (у Бетховена – малая флейта и контрафагот), 4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона, расширенная группа ударных, включающая литавры, треугольник, тарелки, большой барабан. Для подобного состава написаны мн. сочинения Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса, А. Брукнера, П. И. Чайковского и др. композиторов. В первые десятилетия 19 в. произошло радикальное усовершенствование духовых инструментов: флейта, а затем и др. деревянные были снабжены клапанным механизмом (изобретение Т. *Бёма*), натуральные валторны и трубы – вентильным механизмом, сделавшим их звукоряд хроматическим. В 1830-е гг. А. Сакс сконструировал новые инструменты (саксгорны, саксофоны). В увеличении состава и расширении тембровых возможностей симфонич. О. значит. роль сыграл Г. *Берлиоз*: в «Фантастической симфонии» (1830) он увеличил струнную группу, точно указав в партитуре количество исполнителей, ввёл характерные инструменты (в т. ч. английский рожок, арфы). Эпохой в истории О. стало оперное творчество Р. *Вагнера*: начиная с «Лоэнгрин» состав группы деревянных духовых увеличен до тройного (3 флейты или 2 флейты и малая флейта, 3 гобоя или 2 гобоя и английский рожок, 3 кларнета или 2 кларнета и бас-кларнет, 3 фагота или 2 фагота и контрафагот); в 1840-е гг. завершено формирование совр. медной группы (4 валторны, 2–3 трубы, 3 тромбона и туба); в «Кольце нибелунга» состав О. увеличился до четверного, в медную группу добавлен квартет сконструированных по его заказу валторновых туб. Оркестровые новшества Н. А. *Римского-Корсакова* (он широко пользовался основными и характерными тембрами в пределах парно-тройного и тройного составов), воспринятые рус. композиторами следующего поколения (А. К. Глазунов, А. К. Лядов, И. Ф. Стравинский), оказали влияние в сфере оркестрового колорита и на творчество зап.-европ. композиторов: К. Дебюсси, М. Равеля. Развитие вагнеровских тенденций привело на грани 19–20 вв. к образованию в творчестве Г. Малера, Р. Штрауса, А. Н. Скрябина и раннего Стравинского («Весна священная») «сверхоркестра» – расширенного по сравнению с четверным; апогеем этой тенденции стал состав кантаты «Песни Гурре» А. Шёнберга (1911). Место дирижёра – перед О. спиной к

публике – первым определил Р. Вагнер.

В 20 в., наряду с унификацией и расширением (80–100 и более музыкантов) состава симфонич. О., происходил процесс сокращения за счёт более полного использования индивидуальных возможностей инструментов (т. н. ненормативный состав); распространились камерные О. (в основе – струнная группа, дополняемая несколькими духовыми, ударными и др.). Резко увеличилась группа ударных: в неё вошли литавры, большой и малый барабаны, бубен, тарелки, треугольник, кастаньеты, тамтам, колокола, колокольчики, ксилофон; затем получили распространение наборы больших барабанов, тарелок, гонгов разных размеров, вуд-блоков и т. д. В состав О. стало включаться фортепиано. В середине и особенно 2-й пол. 20 в. ударная группа заняла равноправное со струнной и духовыми группами положение как в нормативных, так и в ненормативных составах О. Стремление обогатить тембровую шкалу О. привело к эпизодич. включению электроинструментов, напр. волн Мартено; во 2-й пол. 20 в. в О. начали вводить магнитофонную запись, электрогитару, на рубеже 20–21 вв. – синтезатор.

«Американская» раскладка оркестра. Схема.

Самая распространённая ныне раскладка музыкантов в О. – т. н. американская (первые и вторые скрипки располагаются слева от дирижёра, виолончели и альты – справа, в центре – деревянные, за ними медные духовые, в глубине слева – ударные, справа – контрабасы), введённая в 1945 Л. [Стоковским](#). Наряду с ней продолжает использоваться т. н. европейская раскладка (первые скрипки и альты слева от дирижёра, вторые скрипки и виолончели справа). В О. ненормативного состава может применяться индивидуальная раскладка.

Крупнейшие совр. симфонич. О.: оркестр [«Гевандхауза»](#) (1781), [Парижский оркестр](#) (1828), [Венский филармонический оркестр](#) и [Нью-Йоркский филармонический оркестр](#) (оба 1842), [Бостонский симфонический оркестр](#) (1881), [Берлинский филармонический оркестр](#) и [Санкт-Петербургский симфонический филармонический оркестр](#) (оба 1882), [«Концертгебау»](#) (1888), [Чикагский симфонический оркестр](#) (1891), [Филадельфийский оркестр](#) (1900), [Лондонский симфонический оркестр](#) (1904), [Кливлендский оркестр](#) (1918), Нац. оркестр Франции (1934), Симфонич. оркестр Баварского радио (1949), [Российский национальный оркестр](#) (1990).

Во 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. в связи с развитием [аутентичного исполнительства](#) получили распространение О., состоящие из историч. инструментов (подлинных или их копий). Среди них – «Concentus Musicus» (1953, Вена), «Orchestra of the 18th Century» (1981, Амстердам), «Orchestre Révolutionnaire et Romantique» (1989, Лондон).

Литература

Лит.: Bekker P. The story of the orchestra. N. Y., 1936; Schreiber O. Orchester und Orchesterpraxis in Deutschland zwischen 1780 und 1850. В., 1938; Роголь-Левицкий Д. Р. Современный оркестр. М., 1953–1956. Т. 1–4; он же. Беседы об оркестре. М., 1961; Благодатов Г. И. История симфонического оркестра. Л., 1969; Borris S. Die grossen Orchester: eine Kulturgeschichte. Hamb., 1969; Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке / С доп. Р. Штрауса: В 2 т. М., 1972; Барсова И. А. Книга об оркестре. 2-е изд. М., 1978; Raynor H. The orchestra. L., 1978; The orchestra: origins and transformations / Ed. J. Peyser. N. Y., 2000; Фортунатов Ю. А. Лекции по истории оркестровых стилей. 2-е изд. М., 2010.

