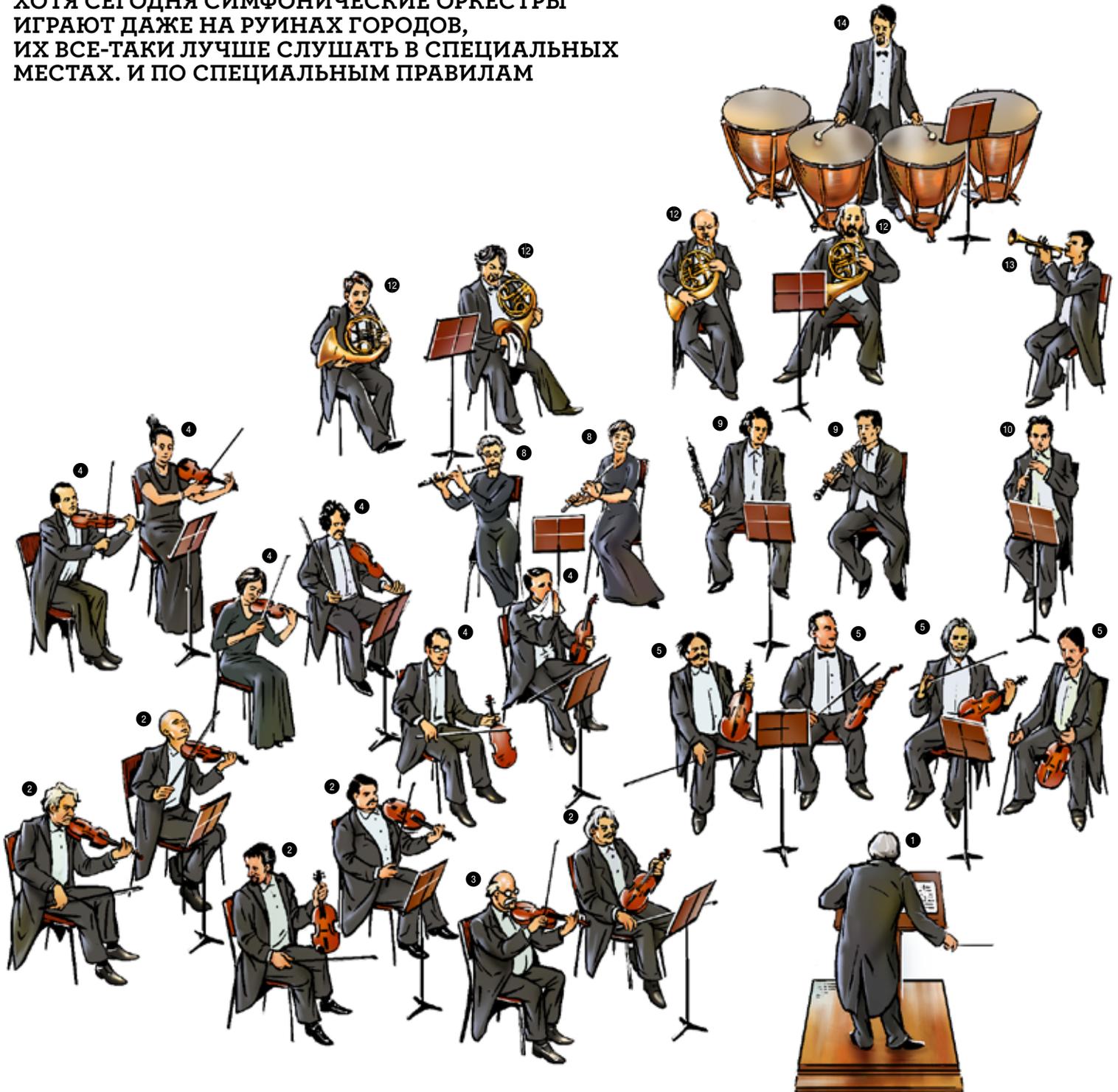

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. МЕС

**ХОТЯ СЕГОДНЯ СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ
ИГРАЮТ ДАЖЕ НА РУИНАХ ГОРОДОВ,
ИХ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕ СЛУШАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕСТАХ. И ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ**

ТО РОЖДЕНИЯ МУЗЫКИ

АЛЕКСАНДР КРАМЕР

Иллюстрации
ЭЛЬДАРА ЗАКИРОВА

АВТОР

**АЛЕКСАНДР
КРАМЕР**

1869 — Родился в Новосибирске. Живет в Санкт-Петербурге.

1995 — Окончил Новосибирскую государственную консерваторию (отделение композиции).

2010 — Получил степень магистра истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Композитор, звукорежиссер, культуролог.

Камерный (парный) симфонический оркестр

- ① дирижер
- ② первые скрипки
- ③ концертмейстер первых скрипок
- ④ вторые скрипки
- ⑤ альты
- ⑥ виолончели
- ⑦ контрабасы

Группа деревянных духовых

- ⑧ флейты
- ⑨ гобой
- ⑩ кларнеты
- ⑪ фаготы

Группа медных духовых

- ⑫ валторны
- ⑬ трубы

Группа ударных

- ⑭ Представлен исполнитель партии литавр

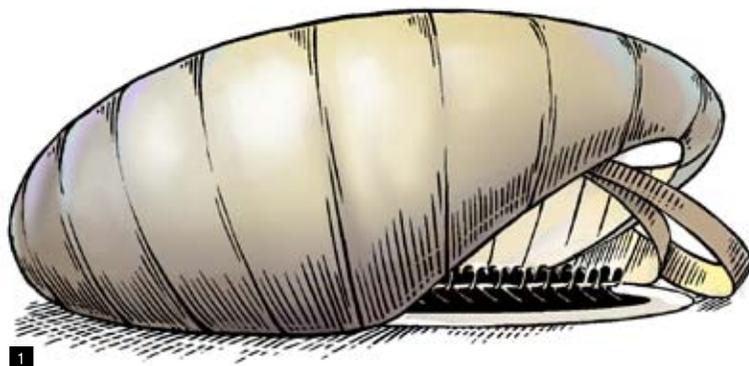
Оркестр вышел на сцену, гобой дает ля для настройки... Под аплодисменты слушателей выходит дирижер. Поклон залу, рукопожатие концертмейстеру первых скрипок, поворот к оркестру, приподнятые в ауфтакте руки... Зазвучала музыка, и тут уже не до того, чтобы присматриваться, кто, где и как сидит на сцене. Но если бы можно было остановить время и взглядеться, то стало бы ясно, что количество музыкантов и их рассадка подчинены строгой системе. Так исторически сложилось, что симфонический оркестр бывает двух основных видов: классический (он же двойной) и романтический (тройной), сложившийся позднее. Оркестр называется двойным, или парным, — потому что исполнителей на деревянных духовых инструментах (флейта, гобой, кларнет, фагот) по двое, тройным — потому что по три. Состав двойного оркестра можно увидеть на этом рисунке. Тройной отличается от него тем, что в группе деревянных духовых в качестве третьих при необходимости появляются родственные инструменты — флейта-пикколо, английский рожок, бас-кларнет (или кларнет-пикколо) и контрафагот. В группе медных добавляются тромбоны и туба, а также вдвое увеличивается количество труб и валторн. Расширяется состав ударных: кроме литавр появляются барабаны, тарелки, тамтамы, ксилофон, маримбафон и прочие. Пропорционально увеличивается число струнных (до 40–60 исполнителей). В романтическом оркестре

появляется арфа, а затем и фортепиано. Количество инструментов оркестра и их рассадка, согласно исторической традиции, ориентированы на то, чтобы весь оркестр зазвучал как одно целое (как говорят музыканты, чтобы был «баланс звучания»). Помните, у Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь...»? Так вот, для оркестра рассадка важна. Она не зависит от типа оркестра и подчинена принципу трех планов. На ближнем плане в центре — дирижер и солисты, «крылья» первого плана — струнная группа. Средний план — струнные, в центре него — деревянные духовые. На дальнем плане — медные духовые и ударные инструменты, иногда часть контрабасов. Такая схема сложилась во второй половине XIX века. Наиболее известные ее разновидности — немецкая рассадка (скрипки справа и слева, виолончели в центре) и американская, она же бостонская (все скрипки с одной стороны, виолончели и контрабасы с другой). Однако уже с начала XX века количество музыкантов и схему рассадки часто задает композитор или дирижер.

В 1672 году лондонский паб *Whitefrairs' Tavern* с округлым залом, где давали «все радости жизни за шиллинг», вошел в историю музыки. Именно там Джон Банистер, скрипач, композитор и организатор капеллы «24 скрипки короля», получив от Карла II персональный патент на продажу билетов, дал первые в истории публичные концерты инструментальной музыки. А первый специализированный концертный зал — *Holywell Music Room* — был построен в Оксфорде, на *Holywell Street*, в 1748 году. В отличие от *Whitefrairs' Tavern* зал существует и сейчас: по воскресеньям в нем проводятся Оксфордские кофейные концерты. Кофейными они называются потому, что билет *Oxford Coffee Concerts* гарантирует любителю музыки чашку кофе до или после концерта в одной из трех кофейен по соседству. Кстати, музыку и кофе в Англии вообще связывает давняя дружба: в XVIII веке билет на концерт или спектакль можно было купить в кофейнях и пабах, но в первых только для великосветской публики, а во вторых для людей попроще.

Концерт возник в европейской городской культуре в эпоху Возрождения, когда сложился широкий слой музыкально образованных людей — профессиональных музыкантов и любителей. Из тех же времен пришел и обычай воспринимать музыку «из-под пальцев музыканта». В этом присутствии при рождении музыки — суть концерта, в европейской традиции зрелища утонченного и требующего специально организованного пространства, каким был и остается концертный зал. Остается, несмотря на повсеместное проникновение компьютерных технологий, благодаря которым многие концертные залы Европы и Америки все чаще организуют интернет-трансляции концертов симфонической музыки. Порой возникает чувство, что в скором будущем концертные залы будут не нужны, но, как говорят в сообществе музыкантов и музыковедов, их будут строить до тех пор, пока живы композиторы, пишущие симфонии.

Подтверждением могут служить несколько новых залов: Московский международный Дом музыки (проект «Товарищества театральных архитекторов» 2002 года), открытый в 2003 году в Лос-Анджелесе Концертный зал Уолта Диснея (*Walt Disney Concert Hall*) работы архитектора Фрэнка Гери или проект архитектора Захи Хадид, переоборудовавшей в 2009 году на время фестиваля зал художественной галереи в Манче-

1

2

1 2 Камерный зал музыки Иоганна Себастьяна Баха Манчестерской арт-галереи (*J.S. Bach Chamber Music Hall*) создан британским архитектором Захой Хадид в 2009 году специально для исполнения музыки знаменитого немецкого композитора. По словам самой Захи Хадид, он представляет собой «зримое воплощение музыки Баха: единая протяженная лента, которая головокружительно и невесомо расслаивает пространство».

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

1 **Дуков Е.В.** Концерт в истории западноевропейской культуры. М.: Классика-XXI, 2003.

О том, что такое событие концерта, какова его роль в культуре, откуда он взялся и что будет дальше.

2 **Сапонов М.А.** Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М.: Классика-XXI, 2004. Об истоках профессии музыканта, традициях слушания музыки и многом другом.

стере в Камерный зал музыки И.С. Баха. Да и новые проекты не перестают появляться: в 2008 году в городке Ческе-Будеёвице был представлен публике проект концертного зала «Будвар-холл» с большим панорамным окном позади сцены с видом на парк.

Современные концертные залы, или согласно строгому определению «архитектурные пространства концертных зрелищ», делятся на несколько видов. Во-первых, по предназначению: специализированные (для одного типа концертов, например симфонический), универсальные концертные (для разных видов концерта, например филармонический), универсальные зрелищные (разные типы зрелищ — спортивно-концертный, киноконцертный или цирковоконцертный, как в Утрехте) и многоцелевые (конгресс-концертные, как *Culture and Congress Centre* в Люцерне). Во-вторых, по акустике: с естественной или искусственной, когда звук в зале формируется исключительно за счет звукоусиления. И, в-третьих, по вместимости: камерные — не более 200 человек, малые — до 600, большие залы для естественной акустики — не более 2600, для искусственной акустики предел наполняемости зала не ограничивается.

Появление концертного зала — факт, очень много говорящий о городе, в котором он построен. Во-первых, почти наверняка такой город — культурный центр, в котором есть широкий слой художественно образованной публики, есть учреждения, в которых можно получить такое образование (в том числе и вузы), а горожанам свойственны привычки к чтению, слушанию музыки и хождению в театр. Во-вторых, этот город, скорее всего, окажется и достаточно крупным научным центром, ведь концертный зал — это высокотехнологичное сооружение, требующее специальных знаний и умений (чего стоит одна лишь задача обеспечить качественные акустические условия для естественного звучания разных исполнительских коллективов). В-третьих, с высокой вероятностью этот город часто посещают гастролеры, а следовательно, в нем развиты транспортная сеть и туристический бизнес. Наконец, такой город явно будет региональным финансовым и бизнес-центром: его жители должны иметь высокий уровень доходов, чтобы тратиться на интеллектуальные зрелища, а в бизнес-сообществе существовать условия для появления меценатов и спонсоров, готовых вложить средства в развитие городской культуры. 🌐

Звукорежиссеры говорят: правильный зал — не тот, который построен по правилам, а тот, который хорошо звучит, в котором звук — и для слушателя, и для музыкантов — естественный и разборчивый. Чтобы добиться такого эффекта, нужно помнить, что звучание оркестра в концертном зале — это смесь прямого и отраженного (прежде всего от стен и потолка) звука. В «правильном» зале в первую очередь отсутствуют архитектурные препятствия для звука и элементы, дробящие или искажающие его. Зато в «неправильных» их масса: колонны, постаменты, элементы архитектуры с острыми углами — лепные украшения на стенах ① и острый угол портала ②. Или гладкие широкие криволинейные поверхности.

Такой же отрицательный эффект дают и скульптуры, лепнина, витражи, массивные хрустальные люстры. Наконец, портят звук обильная драпировка ③ и ниши: например, на этом рисунке опасным звукопоглотителем-нишей является сама сцена ④. В «неправильном» зале тоже есть зона с неплохим звуком ⑤ (выделена цветом), но мест с плохим звуком больше.

