

На правах рукописи

Нисенбаум Андрей Анатольевич

**Плац-концерт как жанр
военно-музыкального искусства**

Специальность 5.10.3. Виды искусства (музыкальное искусство)
(искусствоведение)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва – 2025

Работа выполнена на секторе теории музыки Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания».

Научный руководитель:

СОБАКИНА Ольга Валерьевна, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора теории музыки Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания».

Официальные оппоненты:

ПОНЬКИНА Антонина Михайловна, доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры инструментов военных оркестров военного института (военных дирижеров) ФГК ВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации;

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Андрей Владимирович, кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры гуманитарных и социальных наук ФГК ВОУ ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации».

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова».

Защита состоится **21 марта 2025 года** в 14.00 часов на заседании диссертационного совета 23.1.003.01 при Государственном институте искусствознания по адресу: 125375, г. Москва, Козицкий пер., 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного института искусствознания по адресу: 125375, г. Москва, Козицкий пер., 5, и на сайте института.

Автореферат размещен на сайтах ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» <http://sias.ru/research/dissovets/> и ВАК Минобрнауки РФ www.vak.minobrnauki.gov.ru.

Автореферат разослан _____ 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат искусствоведения

.....

..... Н.И. Тетерина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Настоящая работа посвящена исследованию уникального явления военно-музыкального искусства нашей страны – плац-концерта, стремительное развитие которого сопровождалось повышенным интересом публики. Сформировавшись в конце 1980-х годов в процессе служебно-творческой деятельности военных оркестров, плац-концерт начал развиваться как самостоятельный жанр военно-музыкального искусства. В дальнейшем, при распространении за пределами армейской среды, он сохранил в себе ярко выраженный синтез различных видов искусств и музыкальных жанров. Востребованность плац-концерта в различных сферах деятельности духовых оркестров и многообразие его сценических решений в наши дни свидетельствуют о необходимости его изучения. В первое послевоенное десятилетие (с 1950-х годов) военно-музыкальное искусство стало существенно трансформироваться. Этому способствовала неразрывная связь отечественных военно-музыкальных коллективов с жанрами массовых представлений и зрелищ, среди которых не только многочисленные праздники, но и военно-музыкальные фестивали. Их активное развитие послужило первоосновой появления новой формы служебно-творческой деятельности военных оркестров – плац-концерта.

В процессе совершенствования структуры плац-концерта, а также в результате активной служебно-творческой деятельности военных оркестров гражданские и детские духовые оркестры уже к началу 2000-х годов переняли у них эстафету проведения плац-концертов. Принимая во внимание военную среду появления плац-концерта, для исключения возможных разночтений в принадлежности творческих коллективов и их составляющих, в исследовании используется обобщенное понятие – военный оркестр (оркестр) и военный дирижер (дирижер). Учитывая, что духовой оркестр, как правило, ассоциируется именно с военным оркестром, в настоящем исследовании предлагается рассматривать плац-концерт как жанр военно-музыкального искусства¹. Несмотря на возрастающий интерес к международным военно-музыкальным фестивалям и плац-концерту, как основной составляющей их проведения, военные дирижеры, музыканты и большинство исследователей военно-музыкального искусства нечасто задаются вопросом, когда и при каких обстоятельствах происходило формирование плац-концерта.

Понятие «плац-концерт» у всех исследователей характеризуется по-разному, а несоответствия в терминологии, определении структуры и особенностей его построения и проведения вызывают множество вопросов. Так, в музыкальной среде бытует

¹ Под военно-музыкальным искусством понимается совокупность видов и форм служебно-творческой деятельности военных оркестров. Являясь частью военно-музыкальной культуры, военно-музыкальное искусство обладает высокими художественными достоинствами и фокусируется на конкретной музыкальной деятельности.

французское слово «дефиле»², которое употребляется без понимания того, что на самом деле этот термин подразумевает. В силу повышенного интереса ко всему модному и эффектному «плац-концерт» стал подменяться «дефиле», которое, по сути, является зарубежным аналогом отечественного марш-парада.

Степень научной разработанности темы. Научная и учебно-методическая литература по данной теме, включая разделы общих учебных курсов или обзорно-справочные издания, малочисленна. И.Н. Гарбазей ставит акцент на культурологическом аспекте служебно-творческой деятельности военных оркестров, а также на сопровождающих ее элементах шоу. В исследованиях А.К. Проскурова, М.А. Мельника, работах В.С. Цицанкина и Д.В. Кадеева рассмотрены особенности подготовки программы плац-концерта. К изучению общих вопросов развития отечественных военных оркестров, их служебно-творческой деятельности, а также взаимодействия отечественной и зарубежной военно-музыкальных культур обращались многие исследователи, однако, ни в одной из их работ влияние этого развития и взаимодействия на формирование жанра плац-концерта не обозначено. Большинство авторов выдвигают версию, предполагающую французские истоки происхождения плац-концерта. Они подчеркивают «синтезирующий» характер жанра, выделяют его отличительные черты в трактовке отечественных военных оркестров, однако, в их работах недостаточно выявлена специфика жанра и его типичные признаки. Особенности инструментовки³ произведений для плац-концерта, а также адаптация партитур для исполнения в движении до настоящего момента не изучались, а наиболее распространенные дополнительные художественные средства в программе плац-концерта не определялись. Очевидные пробелы в изучении исторических предпосылок формирования жанра и особенностей структуры плац-концерта как целостной системы взаимодействия разнообразных художественных средств побудили автора решить данные проблемы в представленной работе и свидетельствуют о несомненной **актуальности настоящего исследования.**

Объект исследования – плац-концерт военного оркестра. **Предметом исследования** являются особенности структуры, система выразительных средств и методы создания и исполнения программы плац-концерта, в том числе в контексте проведения современных военно-музыкальных фестивалей. **Цель исследования** заключается в изучении и систематизации плац-концерта как жанра, прежде всего в ракурсе системы типичных художественных средств. В связи с вышеизложенным **основные задачи исследования заключаются в следующем:**

² «Дефиле – это [фр. défilé <défiler проходить]. 1. Показ модной одежды с выходом на подиум манекенщиц, демонстрирующих эту одежду. <...> Дефилировать – [фр. <défiler проходить]. Торжественно проходить, шествовать». Цит. по: *Крысин Л.П. Учебный словарь иностранных слов.* – М.: Эксмо, 2009. – С. 163.

³ Под инструментовкой в диссертации понимается инструментальная переработка музыкального произведения, включая аранжировку, оркестровку, переложение, обработку и транскрипцию.

1. выявить предпосылки создания жанра плац-концерта в отечественном военно-музыкальном искусстве;
2. конкретизировать терминологию, используемую в отношении плац-концерта;
3. систематизировать накопленные теоретические и практические сведения о плац-концерте;
4. проследить этапы развития плац-концерта в отечественной традиции;
5. выявить типичные особенности музыкального ряда плац-концерта в различных инструментальных, национальных и иных традициях;
6. изучить взаимодействие основных и дополнительных художественных средств, используемых в программе плац-концерта;
7. проанализировать специфику инструментовки произведений для плац-концерта.

Ограничение круга исследования. В связи с формированием плац-концерта в отечественном военно-музыкальном искусстве исследование основано преимущественно на отечественном материале. Для сравнения привлекаются единичные примеры из зарубежной практики, которые анализируются на основе практического опыта автора.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования. В диссертации впервые систематизируются теоретические знания, накопленные в музыковедческой (в том числе учебно-методической) литературе о плац-концерте и его месте в военно-музыкальном искусстве, а также обширный практический опыт, в результате чего впервые осуществлен всесторонний анализ программ плац-концертов и выявлены их характерные черты.

1. Рассмотрены предпосылки создания и этапы формирования жанра плац-концерта.
2. Обосновано различие в интерпретации понятий «дефиле» и «плац-концерт».
3. Проанализированы конкретные образцы программ плац-концертов отечественных и зарубежных военных оркестров (на основе видеозаписей разных лет и практического опыта автора диссертационного исследования), выявлены закономерности и особенности их построения.
4. Сформулирована жанровая специфика плац-концерта.
5. Систематизирована структура плац-концерта (в которой марш-парад и концертный блок являются основными функциональными элементами) и представлены ее возможные модификации.
6. Изучены особенности инструментовки произведений для плац-концерта.
7. Проанализированы принципы режиссуры программ плац-концертов.
8. Рассмотрены наиболее распространенные дополнительные художественные средства в программах плац-концертов.

На основе анализа программ плац-концертов раскрываются особенности его поэтики на различных этапах – от формирования жанра до его преобразования в настоящее время.

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут быть использованы при планировании и организации военно-музыкальных фестивалей, смотров-конкурсов военных оркестров, а также в курсах дирижирования и инструментовки военно-музыкальных и других учебных заведений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Плац-концерт сформировался в отечественном военно-музыкальном искусстве на основе художественной трансформации марш-парада благодаря целенаправленному отбору различных видов искусств и музыкальных жанров.
2. Определения понятий «дефиле» и «плац-концерт» исключают их синонимичность, а условия и способы исполнения плац-концерта выражают его жанровые черты.
3. Специфика жанра подразумевает обязательное сочетание в его структуре как минимум двух основных структурных элементов – марш-парада и концертного блока. При этом исполнение лишь одного из них является фрагментом плац-концерта.
4. Музыкальный ряд плац-концерта⁴ может включать не только типичные для выступлений на открытом пространстве эстрадные композиции широкого жанрового спектра, но и произведения классической музыки. Их органичное сочетание достигается благодаря соблюдению определенных требований к инструментовке и грамотному распределению оркестровых средств.
5. Жанровая поэтика плац-концерта типична на уровне используемых средств выразительности и формата в целом. Что касается уровня содержания, она обусловлена социокультурным аспектом, привлекая слушателей историческими и другими аксиологическими акцентами, касающимися конкретного содержания программ.

Методология и методы исследования. Диссертация представляет собой комплексное исследование, основанное на междисциплинарном системном подходе, объясняющем специфику жанра, который рассматривается в нескольких аспектах:

- музыкальном (анализ жанровой специфики и драматургии, инструментального состава и исполнительских задач),
- музыкально-сценическом (использование элементов сценической драматургии, хореографических средств и др.),
- социокультурном (контекст массовых мероприятий).

В диссертации также используются принципы историко-контекстуального анализа, сравнительно-исторический и структурно-типологический методы анализа. Анализ жанра с позиции поэтики позволяет оценивать его как целостное художественное явление. Как известно, поэтика как наиболее общий современный принцип осмысления художественной целостности произведения выражает воплощение идеи единства

⁴ Музыкальный ряд плац-концерта (или его структурного элемента) – это последовательность музыкальных произведений или их фрагментов, выбор которых обусловлен единым режиссерским замыслом.

структурного и содержательного начал⁵. Подход к определению сущности и задач поэтики заключается в многоуровневом изучении художественных средств произведения. Таким образом, поэтику музыкального произведения можно рассматривать как систему художественных средств, определяющих закономерности содержания и формы сочинения. В качестве структурных уровней музыкального текста рассматриваются звуковые характеристики, стилистика (система музыкальных выразительных средств), семантика, фабула, сюжет, время. Исходя из вышеизложенного, в качестве синтезирующего ракурса в работе применяется поэтологический подход к жанру.

Материалами исследования явились: доступные партитуры произведений для плац-концертов, которые представляют собой рукописи в личных библиотеках авторов (инструментовщиков), либо их электронный аналог, набранный в нотном редакторе, а также видеозаписи выступлений военных оркестров, многие из которых уже имеют историческую ценность. Анализировался практический опыт автора исследования по вопросам формирования музыкального ряда плац-концерта, инструментовки, режиссуры и сценографии. Публицистика во многом позволила проследить историю проведения конкретных мероприятий, а беседы с ветеранами военно-оркестровой службы и участниками первых отечественных плац-концертов выявили особенности их программ и условий исполнения. Материалом для изучения также явилась научная литература, включающая в себя диссертационные исследования, научные статьи и материалы конференций, в том числе педагогической направленности. Учебная и учебно-методическая литература в большей степени представлена учебниками и учебными пособиями для обучающихся по специальности «Дирижирование военно-духовым оркестром», находящимися в библиотеке военного института (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации⁶. **Степень достоверности результатов исследования** определяется опорой на современные аналитические процедуры музыкознания и искусствознания, привлечением широкого круга научных и практических материалов, а также практическим профессиональным опытом автора.

Апробация результатов: материалы диссертации обсуждались на заседаниях сектора теории музыки Государственного института искусствознания. Основные положения диссертации отражены в 5 статьях, 4 из них – в изданиях, рекомендованных

⁵ Исходное методологическое основание понятия дается в разделе теории литературы «Поэтика», связанном с изучением структурных и эстетических свойств произведения. Определения «поэтики» можно найти в энциклопедических словарях, у В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, М.Л. Гаспарова и др.

⁶ Военный институт (военных дирижеров) Военного университета является правопреемником Военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Московской военной консерватории (военного института). В дальнейшем указанные учебные заведения для краткости будут именоваться: военный институт (военных дирижеров), военно-дирижерский факультет, военная консерватория соответственно.

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Отдельные результаты исследования были представлены в докладах на следующих конференциях:

1. Международная научная конференция «Искусствоведение: наука, опыт, просвещение», 15–16 сентября 2022 г., ГИИ. Тема доклада: «Тамбуршток, как средство немusыкального воздействия на зрителя в программе плац-концерта. История возникновения и особенности применения».
2. IV международная научная конференция аспирантов «Творчество и исполнительство: взгляд молодых ученых на мир искусства», 23 июня 2023 г., РГСАИ. Тема доклада: «Марш-парад как часть программы плац-концерта. Особенности исполнения и способы расширения его структуры».
3. Всероссийская научная конференция «Искусство советского времени: персонажи – исполнители – реципиенты», 13–14 сентября 2023 г., ГИИ. Тема доклада: «Праздники и фестивали военно-патриотической музыки как одна из форм концертной деятельности военных оркестров в послевоенный период» (стендовый доклад).
4. VIII ежегодный форум молодых исследователей искусства и культуры «Научная весна – 2024», 24–26 апреля 2024 г., ГИИ. Тема доклада: «Смотры конкурсы в системе творческого развития военных оркестров».
5. V международная научная конференция аспирантов «Творчество и исполнительство: взгляд молодых ученых на мир искусства», 21 июня 2024 г., РГСАИ. Тема доклада: «Ансамбль ударных инструментов «Фиеста» в программе плац-концерта» (стендовый доклад).

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация соответствует содержанию специальности 5.10.3. – Виды искусства (музыкальное искусство) (искусствоведение), в частности, таким ее областям исследований, как: п. 12. История мировой и русской музыки; п. 16. Специальная теория музыки в совокупности составляющих ее дисциплин, теория и анализ музыкальных форм, техники композиции, инструментоведение, история теоретических учений; п. 17. История и теория музыкальных жанров, музыкального языка; п. 18. Музыкальная семиотика и семантика; п. 23. Музыкальное источниковедение. Музыкальная текстология.

Структура исследования. Диссертация включает в себя введение, две главы, заключение. Список литературы насчитывает 184 наименования (из них 12 – иностранные публикации). Диссертация дополнена иллюстративными материалами (таблицами (3), нотными примерами (53) и фотографиями (23)). ***Приложения*** к диссертации представляют уникальные издания из фондов библиотеки военного

института (военных дирижеров), интервью с создателями первых отечественных плац-концертов, технологические и справочные сведения⁷.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. Плац-концерт: структурная модель жанра и его формирование в отечественном военно-музыкальном искусстве

1.1 Исторические предпосылки создания плац-концерта. 1.1.1 Формы служебно-творческой деятельности отечественных военных оркестров, предшествовавшие появлению плац-концерта. Военный оркестр в отечественном музыкальном искусстве занимает особое место. Его яркое и красочное звучание вне помещений, на площадях и в парках обусловлено особой специфичностью: исполнение программ в любых климатических и акустических условиях, на открытом пространстве или большой сценической площадке, осуществляя при этом различные движения и перестроения. Все это позволяет считать военный оркестр мобильным творческим коллективом. В последние десятилетия практика выступлений показала, что наиболее динамично развивающейся формой служебно-творческой деятельности военных оркестров стал плац-концерт. Он занимает особое место в отечественном военно-музыкальном искусстве и отличается оригинальностью, заключающейся в смелом сочетании различных видов искусств и музыкальных жанров, объединенных, как правило, единой сюжетной линией и условностями сценического исполнения «на пленэре». Переосмыслению формата выступлений военных оркестров способствовали активное развитие телевидения и интернета, широкий доступ к образцам зарубежной музыкальной культуры, регулярные гастрольные поездки оркестровых коллективов и стремительное развитие международных военно-музыкальных фестивалей. Успех плац-концерта в этих обстоятельствах обеспечил его высокий спрос у зрителей, поскольку это «военно-музыкальное действие» вызывало у них сильнейший эмоциональный отклик.

Взаимосвязь отечественной и зарубежной военно-музыкальных культур существовала во все времена. Она выражалась в передаче накопленного опыта, обмене нотной и учебной музыкальной литературой, в совершенствовании музыкальных инструментов, а также в заимствовании отдельных элементов воинских ритуалов. Во многом этому способствовали различные совместные маневры войск (строевые смотры,

⁷ 1. Популярное сочинения отечественных композиторов для духового оркестра, написанные с 1945 по 1970 год. 2. Количественные и инструментальные составы отечественных военных оркестров. 3. Беседа с А.Г. Мигалуком. 4. Перечень музыкальных рядов первых отечественных программных плац-концертов, подготовленных и впервые исполненных на военно-дирижерском факультете. 5. М.Ю. Попов. Сценарный план действия военного дирижера с тамбушштоком при проведении фрагмента плац-концерта, вынесенного на Государственный экзамен 1998 года. 6. В.Е. Кадачигов, В.С. Цицанкин. Методическое пособие «Действия военного дирижера по управлению оркестром при проведении марш-парада». 7. Распространенные схемы деления, расхождения, схождения, размыкания и смыкания оркестра. 8. Беседа с В.И. Аникиным. 9. Выдержка из Высочайших Указов из Полного собрания законов Российской империи об обучении тамбурмажоров и музыкантов всех званий.

парады, учения) на территориях разных государств⁸. Изобретение и внедрение в оркестры хроматических медных инструментов в XIX веке значительно расширило их художественные возможности. Изменения штатов военных оркестров, совершенствование их инструментальных составов и реорганизация подготовки кадров военных музыкантов в начале XIX века способствовали значительному обогащению художественно-выразительных возможностей военных оркестров. Прикладная функция военно-музыкального искусства благодаря служебно-творческой деятельности военных оркестров значительно расширяется, военные оркестры начинают принимать участие в оперных, балетных и драматических спектаклях. Музыкальное сопровождение светских балов, игра в садах, парках и инвалидные концерты⁹ – все это служит подтверждением того, что военная музыка являлась неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Одним из основных предназначений военных оркестров является музыкальное обеспечение воинских ритуалов, среди которых особенно выделяется «Парад»; его проведение в русской армии было довольно частым явлением, но в связи с отсутствием четкого регламента больше походило на торжественное шествие¹⁰. Если во время шествия музыка выполняла прикладные функции, то особенности проведения парада требовали всестороннего совершенствования его исполнения путем многочасовых репетиций в целях эстетического воздействия на зрителей. Новой практикой в повседневной жизни военных оркестров становятся «экзерциции»¹¹, обеспечивающие максимальный внешний эффект и исключая возможные случайности на параде. По мнению О.Н. Траханова и Е.А. Слесаря, на стыке двух направленностей экзерциций вырабатывается новая форма – плац-парад, поскольку условия ограниченного пространства для его проведения требовали создания изощренной системы фигурных перестроений под музыкальное сопровождение¹². Получившие большое распространение в начале 1870-х годов строевые прогулки в сопровождении оркестра уже во второй половине XX века допускали исполнение ряда концертных номеров в момент остановки оркестра. В данном контексте явно прослеживаются черты двухкомпонентности жанра,

⁸ Например, в 1815 году император Александр I провел смотр русской армии на равнине у французского города Вертю; в 1835 году исполнялась общая вечерняя Заря в польском Калише, известны парады и открытия памятников на Бородинском поле и т.д.

⁹ Инвалидные концерты возникли на почве патриотического подъема и роста национального самосознания русского народа, связанных с Отечественной войной 1812 года, и проводились ежегодно с 1813 по 1913 годы. Их основная цель заключалась в сборе средств для оказания материальной помощи пострадавшим воинам.

¹⁰ «Шествие: 1. Торжественное прохождение где-либо, куда-либо (обычно в определенном порядке); процессия. 2. Движение, развитие чего-либо». Цит. по: Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2008. – С. 1497.

¹¹ «Экзерциции (лат. exercitium «упражнение») – воинские артикулы, упражнения на плацу». Цит. по: Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф: ООО «Полюс», 2003. – С. 773.

¹² Траханов О.Н., Слесарь Е.А. Military tattoo в контексте зарубежной и отечественной военно-музыкальной культуры // Вестник КемГУКИ 48/2019. – Кемерово: КГИК, 2019. – С. 91–97.

получившего в дальнейшем название «плац-концерт». Таким образом, плац-парадные традиции, шествия и строевые прогулки явились основными предпосылками к появлению марш-парада.

1.1.2 Марш-парад и его роль в создании жанра плац-концерта. Праздники и фестивали военно-патриотической музыки, получившие распространение в 1960-х годах, при некотором отличии в последовательности компонентов обычно включали в себя марш-парад военных оркестров, демонстрацию воинских ритуалов с участием воинских подразделений, концертные выступления оркестров-участников, а также выступление сводного оркестра. Широкое применение марш-парада наблюдалось и во время проведения международных спортивных мероприятий (участие оркестра в церемониях открытия и закрытия соревнований органично дополняло шествия и массовые выступления спортсменов).

Рассматривая участие военных оркестров в подобных мероприятиях, особенно при формировании сводных оркестров, возникает вопрос об их количественном и инструментальном составе. В разные периоды развития российской государственности и ее вооруженных сил количественный и инструментальный состав военных оркестров изменялся. Численность музыкантов военного оркестра в среднем варьировалась от 16 музыкантов в начале XVIII века до 42 человек в конце XIX века. Типовые составы военных оркестров второй половины XX века в разные годы включали в себя количество музыкантов от 20 до 60 человек.

Следует отметить, что при любом количественном составе военный оркестр способен выполнить художественную и служебно-строевую задачу с учетом, что его художественно-технические возможности представляют совокупность возможностей составляющих его музыкальных инструментов и оркестровых групп и возрастают с увеличением числа исполнителей. Однако, не всегда количество тех или иных музыкальных инструментов в составе оркестра влияет на его качественный уровень. Профессиональная подготовка каждого музыканта индивидуальна и требует особого подхода в работе военного дирижера с военным оркестром.

Уже в начале 1970-х годов заметно расширение структуры традиционного марш-парада путем его «разбавления» отдельными концертными номерами. Работу в этом направлении развивали талантливые специалисты, получившие большой практический опыт за время службы в военных оркестрах. На созданной в 1982 году кафедре Военно-оркестровой службы военно-дирижерского факультета под их чутким руководством велась активная работа над совершенствованием визуального восприятия исполнения служебно-строевого репертуара путем внедрения ярких и интересных приемов. В 1987–1988 годах в Вооруженных Силах СССР проводился смотр-конкурс штатных военных оркестров, условия проведения которого определяли, что «<...> на смотре-конкурсе каждый военный оркестр демонстрирует выполнение воинских ритуалов и марш-

парада»¹³. В свою очередь, в приказе Министра обороны СССР уже об итогах этого же смотра-конкурса впервые на официальном уровне появляется формулировка «плац-концерт»: «Интересно была представлена новая форма выступлений военных оркестров – плац-концерт, в которых приняли участие вокалисты, чтецы, хореографические и хоровые коллективы»¹⁴. Кроме того, там же звучит своего рода призыв к действию: «В служебной деятельности штатных военных оркестров шире практиковать плац-концерты»¹⁵.

Из беседы с Г.В. Пучковым¹⁶, одним из создателей жанра отечественного плац-концерта, известно, что, следуя условиям проведения смотра-конкурса, многие военные оркестры вышли за рамки традиционной формы марш-парада и представили жюри совершенно новую форму выступления, в которой ярко проявился синтез различных музыкальных жанров. Все это стало следствием включения в музыкальный ряд песенных и танцевальных эпизодов, отличавшихся программной направленностью, что потребовало иных рисунков движения музыкантов и исполнителей. Концерт на плацу – плац-концерт – «компактное, режиссерски точно выстроенное, тематически организованное выступление под открытым небом»¹⁷. Все это позволяет с уверенностью определить, что окончательное становление рассматриваемой формы служебно-творческой деятельности военных оркестров и появление нового жанра в военно-музыкальном искусстве – плац-концерта – состоялось в конце 1980-х годов. Появлению отечественного плац-концерта на европейских площадках во многом способствовало выступление в 1989 году оркестра курсантов военно-дирижерского факультета на фестивале военных оркестров в Монсе (Бельгия). Это была первая поездка оркестра курсантов за границу, где с большим успехом был исполнен плац-концерт.

1.1.3 Развитие международных военно-музыкальных фестивалей как фактор, повлиявший на формирование плац-концерта. Наряду с регулярным музыкальным обеспечением воинских ритуалов и иных мероприятий с участием войск в последние десятилетия становится популярным участие военных оркестров в различных военно-музыкальных фестивалях, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом¹⁸. Сегодня военно-музыкальные фестивали, известные в Европе как Military Tattoo (англ. парад

¹³ Приказ Министра обороны СССР № 148 от 14 июля 1986 г. «О проведении смотра-конкурса штатных военных оркестров Советской Армии и Военно-Морского Флота в 1987–1988 годах». – М.: 12 Центральная типография МО, 1986. – С. 4.

¹⁴ Приказ Министра обороны СССР № 285 от 10 августа 1988 г. «Об итогах смотра-конкурса штатных военных оркестров Советской Армии и Военно-Морского Флота». – М.: 12 Центральная типография МО, 1988. – С. 1.

¹⁵ Там же. – С. 3.

¹⁶ Пучков Геннадий Васильевич (1945–2021), военный дирижер, педагог, композитор и аранжировщик. Беседа состоялась в 2021 году.

¹⁷ Аксенов Е.С., Михайлов Э.Б. Время удивлять // Красная звезда. 9.07.1988. № 158 (19645).

¹⁸ В России фестивали военных оркестров начали появляться только в 1990-е годы. Первым в 1996 году стал Санкт-Петербургский международный фестиваль военных духовых оркестров, с 2009 года наиболее значимым является Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», участниками которого на сегодняшний день стали коллективы из более 55 стран.

военных оркестров) – одно из самых зрелищных и значительных культурных событий массового характера. В построении и содержательности упомянутых ранее фестивалей и праздников военно-патриотической музыки отчетливо угадывается формат сегодняшних фестивалей Military Tattoo, а также ключевая роль плац-концерта в них (подчеркну отличие: в фестивалях и праздниках военные оркестры в своих сольных выступлениях демонстрировали отдельные воинские ритуалы, а в военно-музыкальных фестивалях оркестры выступают с программами плац-концертов). Популярность военно-музыкальных фестивалей вызвала насыщение программ плац-концертов большим количеством элементов драматургии и театрализации, что, в свою очередь, нашло выражение в характере движений и перестроений, выстраивании сюжетной линии. Все это определило путь дальнейшего развития жанра плац-концерта.

1.2 Плац-концерт: классификация и поэтика жанра. По условиям и способам исполнения и восприятия плац-концерт безусловно относится к пленэрному жанру. Фактор условий исполнения неразрывно связан со слушателем, с его восприятием и степенью активности. В плац-концерте, синтетическом по своей сути, важны и инструментальные, и вокальные жанры, которые, при включении в них пантомимы, танцев и театрализации, приближаются к жанрам драматического театра. Все эти жанровые взаимосвязи обеспечивают специфичность поэтики плац-концерта, вовлекающего зрителя в широкий культурно-исторический контекст на пересечении популярного искусства и классики, истории и современности, внедряющего значительные этические идеи в разнообразной среде.

Помимо разницы в условиях проведения концерта (концертный зал – плац) новая форма служебно-творческой деятельности военных оркестров имеет ряд значительных особенностей и отличий. Концерт, как сценическая форма существования искусства, приобрел черты «пластичности» по отношению к социальному пространству: «<...> он может проходить и в закрытом зале, и на открытой площадке, в небольшой комнате и на многотысячном стадионе. Подобная несвязанность с замкнутой и ограниченной площадкой является одной из характерных черт поэтики концерта»¹⁹. Напротив, исполнение плац-концерта обусловлено прежде всего большим сценическим пространством, что является одной из его жанровых особенностей. Кроме того, различные движения и перестроения музыкантов также выражают жанровую специфику плац-концерта, которая заключается в исключительном визуальном отражении музыки в сценическом действии. Статика филармонического концерта позволяет использовать широчайший диапазон родовых и видовых музыкальных инструментов, применение которых в программе плац-концерта не представляется возможным.

А.Н. Сохор выделил условия бытования и обстановку исполнения в качестве центрального, определяющего признака жанра. «Жанр в музыке – это вид музыкальных

¹⁹ Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. Очерки социального бытия искусства. – М.: ГИИ, 1999. – С. 16.

произведений, определяемый прежде всего той обстановкой исполнения, требованиям которой объективно соответствует произведение, а также каким-либо из дополнительных признаков (форма, исполнительские средства, «поэтика», практическая функция) или их сочетанием»²⁰. Очевидно, что для плац-концерта характерно обращение к различным видам искусств и обилие жанровых связей, и в этом обращении к разноуровневым контекстам и художественным средствам при создании определенной характерной структуры, в частности, заключается специфика его поэтики. Рассматривая плац-концерт, имеет смысл «ориентироваться прежде всего на содержание и средства его воплощения – ибо именно они наиболее доступны для непосредственного восприятия: слушатель в первую очередь оценивает характер произведения и круг средств <...>»²¹.

Как и любой музыкально-сценический жанр, плац-концерт сочетает в себе синтез сценического действия и музыки. Разнообразные жанры бытовой музыки в плац-концерте характеризуют действующих лиц, обозначают сюжетный и национальный фон, на котором происходит действие, и создают определенный колорит. Органичное слияние и относительно свободная комбинация различных видов искусств (драматургии, музыки, изобразительного искусства, хореографии) в программах плац-концертов перекликается со сценическими жанрами, главным обобщающим средством которых, связывающим все элементы постановки, является музыка. Подобно бессюжетному балету (балет-симфония, балет-миниатюра) в программах плац-концертов может наблюдаться отсутствие тематической направленности. Подобно калейдоскопу разножанровых эстрадных номеров, которые часто не связаны единой сюжетной линией, программы плац-концерта могут выстраиваться по принципу дивертисмента. Связь плац-концерта с цирковым искусством проявляется в акробатических элементах в исполнении музыкантов оркестра, а также в использовании тамбурштока.

Плац-концерт – буквально, концерт на плацу. Этот термин сочетает в себе два понятия – плац и концерт. Слово «плац» здесь играет важную роль, подчеркивая поэтику жанра в контексте военно-музыкального искусства, характеризует специфику и широкий ракурс в отношении его исполнительской среды (большое сценическое пространство – площадь, стадион, спортивный комплекс и т.д.). Семантика слова «концерт» в нашем случае связана с публичным исполнением музыкальных произведений. То есть, исполнение музыкальных произведений на плацу подразумевает действие с применением соответствующих музыке и содержанию композиции маршевых и хореографических перестроений. О преобладающем значении действия говорит и то, что в основе плац-концерта лежат различные движения музыкантов, их перестроения с одновременной игрой на музыкальных инструментах, осязаемые лишь зрительно, визуально. Эти действия являются ключевыми в раскрытии сюжетной основы плац-

²⁰ *Сохор А.Н.* Эстетическая природа жанра в музыке. – М.: Музыка, 1968. – С. 28.

²¹ *Назайкинский Е.В.* Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – С. 91.

концертов, выражают семантику его программ и в целом соответствуют условиям и требованиям театрального представления.

Обосновывая название жанра, отмечу, что именовать плац-концерт распространенным термином «дефиле» нет оснований. Толкование понятия «дефилировать» позволяет с уверенностью утверждать, что дефиле является «зарубежным» синонимом марш-парада, который, в свою очередь, является составной частью плац-концерта и его формообразующим элементом. Таким образом, плац-концерт – это жанр выступления военного оркестра в большом сценическом пространстве, поэтика которого обусловлена синтезом различных видов искусств и музыкальных жанров; содержательная сторона, как правило, подчинена единой сюжетной линии, а драматургия художественных средств выстраивается исходя из принципа музыкально-театрального шоу с демонстрацией атрибутики и реквизита, звуковых, световых и пиротехнических эффектов.

1.3 Основные структурные элементы плац-концерта. Марш-парад и концертный блок. В связи с участием военных оркестров в международных военно-музыкальных фестивалях программы плац-концертов все чаще усложняются и превращаются в отдельные шоу с оригинальной структурой, что заставляет подробно проследить ее трансформацию. Несомненно, плац-концерт следует рассматривать как жанр, программа которого в обязательном порядке включает марш-парад и концертный блок. Однако, в исполнительской практике военных оркестров нередко встречаются случаи, когда программа плац-концерта содержит лишь один из этих структурных элементов, что является исполнением отдельного фрагмента плац-концерта. Как правило, это продиктовано либо пространственными ограничениями, отсутствием необходимых условий для демонстрации полноценного плац-концерта, либо конкретным замыслом его программы. Структурную трансформацию плац-концерта можно проследить на примере программы «Великую Победу – славим!» (2004, автор Д.В. Кадеев), которая, следуя логике сюжетного замысла, была разделена на три части: автор перемещает марш-парад в среднюю часть и обрамляет разноплановыми концертными блоками. Практический опыт автора исследования позволяет утверждать, что структура плац-концерта непостоянна, поэтому целесообразно уйти от сложившегося деления структуры плац-концерта на части и обозначить в ней наиболее типичные основные элементы, такие как марш-парад и концертный блок.

Марш-парад представляет собой исполнение военным оркестром (сводным оркестром) музыкальных произведений при движении в различных направлениях, осуществляя при этом перестроения групп музыкантов оркестра и составление из них различных конфигураций. Музыкальный ряд марш-парада может содержать либо один

отдельный марш, либо коллаж²² из нескольких маршей (произведений маршевого характера). Для максимально благоприятного восприятия марш-парада требуется соблюдение определенных требований и закономерностей. Так, сбалансированное звучание оркестра достигается путем расстановки музыкантов в строю с учетом акустических особенностей музыкальных инструментов, соблюдением определенных правил инструментовки и последовательности перестроений музыкантов. Управление оркестром при исполнении марш-парада обычно поручается тамбурмажору, который при помощи тамбурмажорского жезла (тамбурштока) подает специальные условные знаки.

Концертный блок является основополагающим в структуре плац-концерта и несет смысловую нагрузку всей его программы. Музыкальный ряд концертного блока, как правило, строится по принципу жанрового контраста. В него включаются произведения различных жанров и стилей, в результате чего возникает своего рода калейдоскоп мелодий и музыкальных идей. В отличие от марш-парада, концертный блок может быть насыщен эффектными выступлениями отдельных солистов (групп, ансамблей), средствами визуального воздействия на зрителя (броские костюмы, тематический реквизит, различные пиротехнические и световые эффекты и т.д.) и танцевальными средствами (движения боком, приставные шаги и шаги по сильным долям такта, повороты корпусом, поклоны, варианты выставления ног и полуприседания и т.д.), которые сочетаются с различными театрализованными приемами с музыкальными инструментами. Музыкальное содержание концертного блока в совокупности со сценическими средствами выразительности и различными движениями в характере исполняемой музыки подчеркивает синтез различных видов искусств и музыкальных жанров в программе плац-концерта.

ГЛАВА 2. Система выразительных средств плац-концерта и методы создания его программы

2.1 Алгоритм создания и исполнения программы. Помимо управления оркестром при исполнении программы плац-концерта военный дирижер, как правило, выступает еще и в роли автора самого сценического действия²³. В данном случае в руках у дирижера огромный арсенал выразительных средств и от него зависит в какое русло они будут направлены для воздействия на зрителя. Их обилие требует выработанного алгоритма действий при подготовке программ плац-концертов. Он включает в себя:

1. Осмысление идеи и художественно-смысловой структуры выступления. На данном этапе вырабатывается последовательность исполняемых произведений, рисунки сценических движений и перестроений, использование дополнительных

²² В своей повседневной деятельности дирижеры и музыканты именуют монтажом способ объединения нескольких маршей. Это же наименование также встречается в работах и статьях различного характера.

²³ Иногда из-за сложности и значимости программы плац-концерта к ее подготовке могут привлекаться режиссеры, хореографы и т.д., вступая в соавторство с военным дирижером.

художественных средств. Немаловажен вопрос изучения «технических условий» выступления.

2. Написание партитур и партий. Завершением данного этапа служит корректура партитуры и оркестровых партий исполняемых произведений.

3. Разучивание и заучивание репертуара наизусть с дальнейшим формированием музыкального ряда программы. Репетиции проводятся в форме индивидуальной, групповой и общеоркестровой проработки музыкальных произведений.

4. Разучивание, заучивание и тренировка элементов сценических движений и перестроений. Для удобства отработки могут быть использованы малый барабан или сольфеджирование оркестровых партий.

5. Отработка элементов сценических движений и перестроений с игрой. При этом целесообразно осуществлять аудио- и видеозапись для последующего анализа выявленных в процессе исполнения недостатков.

6. Исполнение полной программы плац-концерта.

Что касается временного соотношения отдельных произведений и плац-концерта в целом, следует учитывать, что длинные музыкальные произведения, равно как и количественная перенасыщенность музыкального ряда, приводят к ослаблению внимания зрителей. Плац-концерт может быть посвящен какому-либо событию, знаменательной дате или являться составляющей спортивного праздника. В таком случае в его программе появляется тематическая направленность, сюжетная линия и он становится программным. Программность заключается, прежде всего, в подборе тематического музыкального материала, который может быть дополнен костюмированными элементами и сценическими рисунками. При исключении строгой «привязки» к конкретному событию, отсутствие определенной темы позволяет отнести плац-концерт к другой категории – непрограммной. В диссертации рассматриваются конкретные примеры построения программ. Воплощение художественного замысла программы плац-концерта может происходить коллективно, когда музыканты-исполнители включаются в работу в качестве источника новых идей сценического действия.

2.2 Основные художественные средства в программе плац-концерта. 2.2.1

Музыкальный ряд. Выступления военных оркестров с программами плац-концертов должны быть понятны и доступны слушателю любого уровня. И не случайно их музыкальный ряд содержит самые широко распространенные, массовые и демократичные жанры – песню, танец и марш. Специфика плац-концерта подразумевает либо специальное написание партитур, либо адаптацию уже готовых произведений для исполнения на открытом пространстве²⁴. При этом, подбирая репертуар программы,

²⁴ Следует отметить, что соблюдение законности авторских прав на исполняемые в программах плац-концерта произведения осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, действующими на момент исполнения в той или иной стране.

необходимо учитывать тональное, темповое и временное соотношение музыкальных произведений. Обращает на себя внимание достаточно распространенный принцип построения музыкального ряда программы плац-концерта в жанрах попури и фантазии. Это подтверждается проведенным автором исследования анализом плац-концертов конца XX – начала XXI веков, в которых 95% программ представляют один из этих жанров. Компонировка музыкальных тем в попури, как правило, основана на контрасте. И поэтому здесь очень важно добиться их гармоничного сочетания, умело расположив фрагменты. Близость и «приспособленность» к плац-концерту заключается и в том, что попури может приобретать черты программности. Программный характер очевиден также в жанре фантазии, которому характерно более свободное использование музыкальных тем, особенно в отношении типов фактуры и музыкальной формы.

На ассоциативные впечатления от музыкального ряда влияет подбор произведений в соответствии с поэтикой тематической программы плац-концерта. Определение их очередности, соотношение тональностей, сочинение связующих элементов (при необходимости), инструментовка и адаптация для исполнения на открытом пространстве или на большой сценической площадке представляют собой процесс создания музыкального произведения – партитуры плац-концерта, который имеет индивидуальный творческий характер. Привлечение солистов в программы плац-концертов является очень распространенным явлением, которое позволяет осуществлять не только различные драматургические решения, но и продемонстрировать виртуозность и высокий профессионализм отдельных исполнителей. Песенные номера в программах плац-концертов подчеркивают синтетический характер жанра и встречаются очень часто. Они могут исполняться солистами в сопровождении оркестра или звучать а саррелла (преимущественно в ансамблевом составе). Как правило, все произведения, входящие в состав концертного блока, исполняются один за другим и перемежаются поклонами и аплодисментами, опусканием инструментов и в случае необходимости различными перестроениями. Однако, бывают и интересные находки: например, вопреки традиционному построению типовых программ в плац-концерте «Великую Победу – славим!» музыкальный ряд второго концертного блока был построен по принципу «non stop» (attacca), что придало ему неповторимую динамику и зрелищность.

2.2.2 Перестроения и движения. При построении оркестра обычно ориентируются на типовые схемы, которые для игры в строю предусматривают размещение мелодических голосов в первых шеренгах, валторн на левом, а баритонов на правом флангах таким образом, чтобы их раструбы были направлены внутрь строя оркестра и т.д. Осуществляя перестроения, все деления оркестра, как правило, необходимо производить последовательно, от более крупных частей к мелким, или наоборот, а всякое новое перестроение – с началом музыкального предложения или периода. Особый интерес представляют линейные и фигурные перестроения, которые требуют высокого уровня профессиональной подготовки музыкантов оркестра,

образцового выполнения строевых приемов и соблюдения равнения. Такого рода перестроения эффектно смотрятся в исполнении, как правило, оркестров с количеством 30 и более музыкантов. Напротив, при небольшом количественном составе оркестра, а также при недостаточном исполнительском уровне его музыкантов не рекомендуется делить оркестр на слишком мелкие части, растягивать «фронт» оркестра и уводить оркестровые группы далеко друг от друга, поскольку это существенно снижает качество звучания оркестра.

Режиссура различных движений и перестроений групп музыкантов оркестра должна производиться с учетом особенностей жанра. В то же время, при перемещении музыкантов в марш-параде допускается некоторая свобода в движениях – так называемые походные и неполные шаги, а также танцевальные элементы (приставные, мелкие и ускоренные шаги, движение корпусом вперед, влево, вправо, разворот на 180 градусов). Например, в вышеупомянутой программе плац-концерта «Великую победу – славим!» грамотное и интересное хореографическое решение соответствовало драматургии программы и заключалось в заполнении всего сценического пространства путем чередования, либо одновременного выполнения перестроений. Такие движения и танцевальные «па» придают инсценировке динамичность и зрелищность.

2.3 Специфика инструментовки произведений для плац-концерта. В параграфе рассматриваются особенности инструментовки произведений для плац-концерта, определяются основные закономерности в использовании оркестровых средств. Опираясь на собственный практический опыт и анализ произведений, исполняемых отечественными и зарубежными военными оркестрами, автор формулирует приемы и принципы инструментовки отдельных элементов оркестровой фактуры, выделяет особенности их взаимодействия, рассматривает характерные черты трактовки групп и отдельных инструментов военного оркестра.

В качестве доминирующего фактора структурной организации оркестровой вертикали произведений для плац-концерта выделяется тесситурный принцип, который предполагает взаимное дублирование оркестровых групп. Соединяя инструменты одинаковой тесситуры, можно получать различные тембровые сочетания, а также свободно применять чистые тембры, показ которых играет важную роль при инструментовке произведений для плац-концерта. Учитывая вариативность составов оркестров, инструментовку музыкального ряда плац-концерта целесообразно выполнять, используя прием оркестротечности²⁵. Ее главный принцип заключается в равнотесситурной дублировке оркестровых голосов, основанной на близости их тембровой окраски и сходстве диапазонов. В настоящее время, при наличии широких

²⁵ «Оркестротечная инструментовка – совокупность приемов создания и оформления партитуры, позволяющих предусмотреть возможность ее исполнения иным составом (уменьшенным или увеличенным), а также в иных условиях (в помещении или на открытом воздухе)». Цит. по: Дунаев Л.Ф., Ермоленко А.Л. Терминологический минимум по инструментовке / Учебное пособие. – М.: ВИ(ВД)ВУ, 2008. – С. 14.

звукотехнических возможностей, часто наблюдаются попытки применения в плац-концерте электромузыкальных инструментов, однако, такие решения ограничивают возможность представления программы. Исходя из этого очевидно, что при инструментовке произведений для плац-концерта следует весьма осторожно использовать, а в некоторых случаях вообще отказаться от включения таких инструментов в партитуру.

Поскольку инструментовка произведений плац-концерта должна обеспечивать создание яркого и плотного звучания с использованием всего инструментального состава, выработались определенные приемы и принципы, направленные на максимально сбалансированное звучание оркестра:

- дублирование мелодии (полное или частичное октавное удвоение), преобладание унисона над ансамблевым изложением;
- преобладание ритмической фигурации (при всем многообразии вариантов изложения), не более двух элементов комбинированного сопровождения;
- использование контрапункта как самого распространенного и эффективного приема мелодического обогащения фактуры;
- ограниченное употребление многоэлементной фактуры;
- применение наиболее удобных диапазонов оркестровых инструментов;
- отход от группового принципа изложения в пользу ансамблевого;
- расширение оркестровой палитры за счет использования народных инструментов.

2.4 Дополнительные художественные средства в программе плац-концерта. **2.4.1 Ансамбль ударных инструментов «Фиеста».** Тенденции развития военно-музыкального искусства в целом и плац-концерта в частности позволяют усиливать эффект зрелищности путем включения в программы выступлений военных оркестров дополнительных художественных средств. С появлением плац-концерта дирижеры все чаще стали экспериментировать в их синтезировании. В 1990-х годах в программах отечественных плац-концертов начинают появляться ансамбли ударных инструментов («Фиеста»), мажоретки, а позже почетные (специальные) караулы. Кроме того, драматургические решения программ плац-концертов выстраиваются за счет различных технических средств и специфических элементов.

Самым популярным инструментальным ансамблем, включаемым в отечественные плац-концерты на протяжении последних десятилетий, является ансамбль ударных инструментов. В конце 1990-х годов в качестве отдельного номера концертного блока явилось выступление группы ударных инструментов без определенной высоты звучания. Высочайший уровень игры, слаженность звучания, эффектные приемы с барабанными палочками и колотушками, «иллюстрирующие» зажигательные ритмы, вызывали восторг публики и обеспечивали существование этих номеров до сегодняшнего дня, причем не только в программах плац-концертов, но и как отдельных шоу, названных в

нашей стране «Фиестой». История появления «Фиесты» как отдельного концертного номера и ее включение в программы плац-конcertов относит нас в начало 1990-х годов. Тогда, при подготовке плац-конcertа «Виват, Россия!» (1991, автор З.Х. Хафизов) была реализована идея разнообразить выступление оркестра курсантов военно-дирижерского факультета путем включения в его программу сольного номера для ударных инструментов. В качестве музыкального материала был использован Концерт для оркестра русских народных инструментов «Праздник в деревне» В.К. Комарова (в переложении для духового оркестра). Включение номера с элементами импровизации уже тогда превратило плац-конcert в интерактивное шоу, выстроенное по законам режиссуры массовых праздников.

Первый опыт оказался успешен и вдохновил авторов на поиск новых идей и решений. Итогом творческих исканий, активного применения средств визуализации и постоянного увеличения численности ансамбля стало появление в 1999 году нового музыкального движения – барабанного шоу «Фиеста». Сегодня включение этого шоу в программы плац-конcertов выглядит вполне закономерным.

2.4.2 Тамбурмажор и мажоретки. При исполнении марш-парада оркестр находится в постоянном движении, образуя различные фигуры путем перестроения групп музыкантов. Заполнение при этом всего сценического пространства требует обеспечения визуального контакта с тамбурмажором²⁶, управляющим оркестром при помощи специального тамбурмажорского жезла (тамбурштока). Под термином «тамбурмажор» ошибочно, но довольно часто понимается сам тамбуршток. Последний представляет собой трость (жезл)²⁷, с помощью которого дирижер подает условные знаки, управляя оркестром при исполнении марша. Можно высказать предположение о родстве тамбурштока с баттутой (итал. battuta, от battere – бить, ударять)²⁸. Их внешнее и функциональное сходство позволяет установить наиболее вероятное время появления тамбурмажорского жезла. При управлении оркестром от тамбурмажора требуются грамотные, четкие и понятные действия без применения словесных команд и поворота лицом к оркестру. В Вооруженных Силах Российской Федерации должность тамбурмажора отсутствует, однако практика управления оркестром при помощи тамбурштока сохранилась. В роли тамбурмажора выступает либо один из дирижеров, либо специально подготовленный музыкант.

При проведении плац-конcertа очень распространены различные нехарактерные для строевой деятельности приемы применения тамбурштока (подбрасывание, поднятие

²⁶ Появление должности тамбурмажора в русской армии произошло под влиянием французской военно-музыкальной культуры. Великий князь Константин Павлович восхищался выправкой и энергией французских войск. Во время переговоров в Тильзите, с согласия царя, он просил Наполеона дать ему одного из его тамбурмажоров, которые парадировали во главе французских полков.

²⁷ Тамбуршток имеет форму тонкого удлинённого конуса, его размеры и внешнее оформление соответствуют национальным и историческим традициям.

²⁸ Так в XV–XVIII веках называли массивную трость для отбивания такта, которая изготавливалась из металла или дерева.

из исходного положения в рабочую плоскость толчком ноги и т.п.). Также, в действиях тамбурмажора все чаще допускаются элементы импровизации: тактирование в различных плоскостях, круговые вращения тамбурштоком одной рукой, вращение перед собой двумя руками, вращение вокруг тела и над головой, горизонтальные «восьмерки» перед собой, а также другие эффектные движения, способствующие передаче характера исполняемой музыки и вызывающие восторженный отклик у зрителей. Исторически сложившееся предназначение тамбурштока эволюционировало в яркое зрелищное представление импровизационного характера. Несомненно, применение тамбурштока в плац-концертах желательно, поскольку, как один из эффектных зрелищных элементов, он во многом обеспечивает успех всей концертной программы.

В плац-концертах духовых оркестров (преимущественно гражданских) все чаще участвуют **мажоретки**²⁹. Их выступления, сочетающие в себе синтез хореографии, цирка и спорта, стремительно набирают популярность в нашей стране. Участие мажореток в программе плац-концерта может заключаться как в марш-параде, при совместных с оркестром перестроениях, так и являться ярким и красочным дополнением его концертного блока. Тем самым подчеркивается вариативность использования художественных средств в программах плац-концертов. При этом, в случае присутствия мажоретки с тамбурштоком, ее функция сводится к управлению ансамблем.

2.4.3 Хореография, почетные (специальные) караулы, технические средства и специфические элементы. Наиболее распространенным дополнительным художественным средством в программах плац-концертов является хореография, которая по своим исполнительским признакам многогранна и наиболее ярко выражает сценический характер жанра. В программах плац-концертов применяется обширный спектр стилизованных движений, от отдельных хореографических элементов до полноценных танцевальных номеров, которые, как и в случае с солистами-инструменталистами (вокалистами), могут исполнять не только профессиональные танцоры, но и сами участники оркестрового коллектива (некоторые типичные примеры рассмотрены в тексте диссертации). Их отбор осуществляется не только по критерию наличия танцевальных способностей, но и, прежде всего, по возможности исключения тех или иных инструментов из общего оркестрового строя с нанесением минимального ущерба общему звучанию оркестра. Очень часто в программы плац-концертов включаются **выступления почетных (специальных) караулов**, демонстрирующие строевые приемы с оружием на месте и в движении. Слаженные действия, синхронные приемы и перестроения здесь органично дополняются выстраиванием различных геометрических фигур, цифр и даже слов. Особое внимание зрителей привлекают элементы и фигуры, которые возникают благодаря творческому воображению

²⁹ «Majorette – мажоретка (девушка с тамбур-мажорной тростью, марширующая впереди оркестра)». Цит. по: Большой англо-русский словарь АБВУД Lingvo. В 2 т. Т. 2: L-Z / колл. авторов. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2007. – С. 105.

исполнителей и носят ассоциативный характер (наиболее распространенные: «Веер», «Клумба», «Домино», «Часы», «Лабиринт», «Фейерверк», «Расческа», «Винт», «Волны», «Ножницы», «Бабочка», «Солнце»). Активное применение спецэффектов (холостые выстрелы, жонглирование оружием) также усиливает зрелищность программы. Важное место в выступлениях почетных караулов занимает музыкальный ряд, подобранный при участии дирижера оркестра. В отличие от показательных выступлений по строевой подготовке, он может включать любые композиции, соответствующие характеру и содержанию программы.

Разнообразие **технических средств и специфических элементов**, применяемых в программах плац-концерта, обусловлено синтезирующей природой жанра. Ярким примером их применения являются выступления оркестра военно-музыкального училища, которые отличаются разнообразием и импульсивностью сценических действий. Наиболее распространенными пиротехническими эффектами в программах плац-концертов являются настольные и импульсные пиротехнические фонтаны и дымовые шашки. Их крепление возможно к музыкальным инструментам, а управление производится либо самими музыкантами, либо удаленно сторонними операторами. Поиск новых решений для программ плац-концертов обеспечил появление оркестра на велосипедах³⁰, на лошадях и даже на коньках³¹. Редким, но, к сожалению, возможным «специфическим» элементом в программе плац-концерта является отключение электричества на площадке выступления оркестра. Такое внезапное изменение обстоятельств, безусловно, сказывается не только на нарушении визуального контакта со зрителем, но и на морально-психологическом состоянии выступающих. Однако, специфика выступлений отечественных военных оркестров, которые, в отличие от многих зарубежных военно-музыкальных коллективов, исполняют программу плац-концерта наизусть, позволяет им, даже в таких условиях, продолжить свое выступление. Костюмирование действующих лиц программы плац-концерта усиливает эмоциональное воздействие на зрителя и помогает автору-постановщику в театрализации действия и решении его драматургических задач. Помимо солистов в театрализованных костюмах, музыкантов и танцоров, особенно выделяется костюмированное перевоплощение дирижера.

Обилие дополнительных художественных средств в системе плац-концерта требует их отдельного изучения. В настоящем исследовании представлены наиболее характерные из них, которые подчеркивают особенность жанра плац-концерта. В сочетании с основными художественными средствами программы плац-концерта (музыкальный ряд, перестроения и движения) дополнительные художественные средства обеспечивают все условия для создания полноценного спектакля.

³⁰ Оркестр «Крещендо» был основан в 1922 году в качестве духового коллектива. В 1973 году два участника коллектива придумали и воплотили в жизнь выступление музыкантов на велосипедах, превратив «Крещендо» во всемирно известный оркестр на велосипедах.

³¹ Оркестр республики Тыва был создан в 2008 году и возрождает традиции конного духового оркестра Тывинской Народно-Революционной армии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плац-концерт предстает одним из наиболее демократичных жанров военно-музыкального искусства, который пользуется популярностью практически среди всех возрастных и социальных категорий зрителей.

Взаимодействие с зарубежной военно-музыкальной культурой оказало существенное влияние на процесс зарождения нового жанра и важно для понимания его структурных особенностей. Основными предпосылками к появлению марш-парада явились плац-парадные традиции, шествия и строевые прогулки, которые преобразовывались и приобретали черты театрализации. Проведение парадов в XIX веке обусловило появление в военных оркестрах плац-парадных традиций, которые отличались разнообразными движениями и фигурными перестроениями в условиях ограниченности пространства. Заметную роль в формировании жанра плац-концерта сыграли театральные постановки с участием военных оркестров, а также праздники и фестивали военно-патриотической музыки. Кроме того, совершенствование штатов военных оркестров и их инструментальных составов способствовали явному повышению художественных возможностей военных оркестров.

Что касается ключевого момента в истории формирования жанра, то в 1980-х годах, в процессе активного развития марш-парада все чаще наблюдается расширение его традиционной структуры с помощью новых драматургических принципов построения программы выступления. Именно благодаря этому процессу в результате целенаправленных творческих поисков профессорско-преподавательского состава военно-дирижерского факультета были созданы первые образцы программ совершенно нового жанра военно-музыкального искусства, стремительно преобразовавшие служебно-творческую деятельность военных оркестров, а затем и духовых оркестров иных исполнительских составов. Таким образом, плац-концерт сформировался в отечественном военно-музыкальном искусстве (к 1988 году)³² на основе художественной трансформации марш-парада благодаря целенаправленному отбору различных видов искусств и музыкальных жанров.

Дефиле, представляющее одну из основных форм служебно-творческой деятельности европейских военных оркестров, является «зарубежным» аналогом отечественного марш-парада. Такое утверждение основано как на толковании понятия «дефилировать», так и на музыкальном содержании программ зарубежных фестивалей. Таким образом, дефиле не идентично плац-концерту, поскольку марш-парад является формообразующим структурным элементом плац-концерта. Это

³² Впервые на официальном уровне формулировка «плац-концерт» появляется в приказе Министра обороны СССР № 285 от 10 августа 1988 г. «Об итогах смотра конкурса штатных военных оркестров Советской Армии и Военно-Морского Флота». А первая полноценная программа плац-концерта была представлена оркестром курсантов военно-дирижерского факультета на фестивале военных оркестров в Бельгии уже в 1989 году.

уточнение исключает распространенную в профессиональных кругах путаницу в интерпретации понятий. Название жанра – «плац-концерт» – точно отражает его специфику: различные движения музыкантов, их перестроения на плацу (на открытом пространстве) с одновременной игрой на музыкальных инструментах, воспринимаемые аудиовизуально, являются основными в раскрытии жанровой основы программы плац-концерта и несут художественно-смысловую нагрузку. Уже в этих особенностях плац-концерта очевидны его театральность, праздничная зрелищность.

Как и любой музыкально-сценический жанр, плац-концерт сочетает в себе синтез сценического действия и музыки. Именно музыка является главным обобщающим средством, связывающим все элементы программы. Музыкальный ряд плац-концерта, как правило, строится по принципу жанрового контраста и может включать как типичные для выступлений на открытом пространстве эстрадные композиции широкого жанрового спектра, так и произведения классической музыки. Такие сопоставления воспринимаются органично благодаря грамотному выстраиванию музыкально-сценической драматургии программы и соблюдению определенных требований к инструментовке. Достаточно распространенный принцип построения музыкального ряда в жанрах попури и фантазии подтверждается проведенным анализом плац-концертов конца XX – начала XXI веков.

Приоритетное исполнение произведений, входящих в музыкальный ряд плац-концерта, всем составом оркестра (*tutti*) обусловлено особенностью выступлений на открытом пространстве или большой сценической площадке в условиях осуществления различных движений и перестроений. Кроме того, необходимо учитывать конструктивные и акустические особенности некоторых музыкальных инструментов, от которых зависит рациональность их применения в программах плац-концертов. Особую красочность и колорит оркестровой фактуре добавляет использование народных инструментов. Попытки применения электромusикальных инструментов вызывают много проблемных вопросов, поэтому влекут за собой осторожное использование, либо вообще отказ от них. Песенные номера в программах плац-концертов подчеркивают синтетический характер жанра и встречаются очень часто. Они могут исполняться солистами в сопровождении оркестра или звучать *a cappella* (преимущественно в ансамблевом составе). На основе изучения содержания музыкального ряда отечественных плац-концертов последних трех десятилетий можно отметить следующие специфические черты, проявляющиеся при его формировании:

- программы плац-концертов, как правило, имеют свою сюжетную линию, которая определяет драматургию всего представления и его программность;

- исполнение программы плац-концерта наизусть позволяет сосредоточить внимание музыкантов на четком выполнении всех перестроений и соблюдении точности геометрических фигур;
- наиболее распространенным дополнительным художественным средством в программах плац-концертов является хореография, которая иногда становится основным мотивом для выбора конкретного музыкального эпизода;
- включение ансамбля ударных инструментов «Фиеста» не только усиливает зрелищность программы, но и позволяет дать небольшой отдых губному аппарату музыкантов-духовиков (эта закономерность также связана с исполнением вокальных номеров).

Процесс подготовки программы плац-концерта длительный и требует высокого уровня профессионального и исполнительского мастерства.

Несмотря на «развлекательность» жанра, его синтетический сценический и даже театральный характер, структура плац-концерта довольно жестко регламентирована. Однако, в качестве исключения в концертной практике в последние годы нередко исполняются отдельные фрагменты плац-концерта, что обусловлено либо пространственными ограничениями, либо отсутствием необходимых условий для демонстрации полноценного плац-концерта, либо конкретным замыслом его программы. Трансформация программ плац-концертов в отдельные шоу в 2000-е годы потребовала обратить особое внимание на вариативность их структур. Различные художественно-смысловые и технические факторы, фантазия и профессионализм авторов позволили отойти от традиционной двухчастной структуры, а ее наиболее типичные основные элементы – марш-парад и концертный блок – рассматривать в качестве самостоятельных форм. Обилие жанровых связей, выраженное в синтезе различных видов искусств и музыкальных жанров, очень характерно для плац-концерта и определяет специфику его поэтики. Зрелищный музыкально-сценический жанр оказался способен функционировать в различной художественной среде (не только на плацу и не только в исполнении военного оркестра) и, благодаря многокомпонентности, выражать разнообразные смыслы и эмоции, привлекая слушателей историческими и другими аксиологическими акцентами, касающимися содержания конкретных программ.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении социокультурных аспектов, связанных с массовыми праздниками и фестивалями, а также в дальнейшем более детальном изучении зарубежных программ плац-концертов.

Публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованные ВАК Министерства науки и высшего образования РФ (общий объем 3,7 а.л.)

1. *Нисенбаум, А.А.* Тамбуршток: его практические и эстетические функции при проведении плац-концерта // Обсерватория культуры. 2023. Т. 20, № 2. С. 136–143. <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/view/1546> DOI: 10.25281/2072-3156-2023-20-2-136-143.
2. *Нисенбаум, А.А.* Плац-концерт: возникновение и особенности жанра // Художественная культура. № 3. 2023. С. 410–435. https://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/dfe/a9q4lm4qd1w7er512qf8cf26ip0sqa7l/hk_2023_3_410.pdf. DOI: 10.51678/2226-0072-2023-3-410-435.
3. *Нисенбаум, А.А., Собакина, О.В.* Особенности инструментовки произведений для плац-концерта духового оркестра: современная практика // Современные проблемы музыковедения / Contemporary Musicology. 2023. № 4. С. 104–121. <https://gnesinsjournal.ru/index.php/CM/article/view/159> DOI: 10.56620/2587-9731-2023-4-104-121.
4. *Нисенбаум, А.А.* Смотры-конкурсы в системе творческого развития военных оркестров России// Обсерватория культуры. 2024. Т. 21, № 3. С. 246–257. <https://observatoria.rsl.ru/jour/article/view/1779> DOI: 10.25281/2072-3156-2024-21-3-246-257.

Другие публикации по теме исследования

1. *Nisenbaum, A.A. (Нисенбаум, А.А.)* Tamburstock, a Special «Orchestral» Instrument, as a Means of Non-musical Impact on the Audience in the Parade-Concert. A Story Behind and the Features // Искусствознание: наука, опыт, просвещение. Научно-исследовательская серия. Вып. 3. С. 345–350. https://sias.ru/publications/books/?ELEMENT_ID=9826.