

Классический Оркестр. Роль Оркестра В Жизни Человека

Хасанова Камола¹

Аннотация: Классический оркестр играет значительную роль в жизни человечества, ведь он не только развлекает и вдохновляет людей, но и обогащает культурное наследие. Оркестры исполняют музыку, которая часто становится частью нашей культурной и исторической идентичности. Кроме того, классические оркестры способствуют расширению культурного понимания и взаимопонимания через музыку. В этой статье мы рассмотрим строение и виды классического оркестра, а также сферы в которых он используется до сих пор.

Ключевые слова: оркестр, духовые, деревянный, медный, струнный, ударный, военный оркестр, труба, скрипка, туба, тромбон, альт, контрабас, виолончель, валторна, литавра, барабан, ксилофон, образование, флейта, кларнет, фагот, гобой.

История возрождения музыкального оркестра обладает богатством и разнообразием. В эпоху Ренессанса в Европе возник интерес к античному искусству, включая музыку. Это стимулировало развитие оркестров и инструментальной музыки. С течением времени оркестры стали неотъемлемой частью музыкальной культуры, прошли через различные эпохи и стили, от классицизма до современности. В наши дни интерес к традиционным оркестровым форматам и живым выступлениям продолжается.

Франц Йозеф Гайдн был мастером оркестрового распределения инструментов. Его типичный оркестр включал струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты. В разных произведениях он изменял состав оркестра в зависимости от требований музыки, иногда добавляя или убирая дополнительные инструменты. Его творчество сыграло значительную роль в формировании классического оркестрового звучания. Классический оркестр, как мы его знаем сегодня, имеет свои корни в период классицизма (примерно конец XVIII - начало XIX века). Он развивался постепенно, изменяясь в составе, инструментации и стиле.

Основу большого симфонического оркестра составляют четыре группы инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные. В ряде случаев в оркестр включаются и другие инструменты (прежде всего, арфа, фортепиано, орган, челеста, клавишин)².

Основные черты классического оркестра включают:

1. Струнные инструменты: Это самая многочисленная группа в оркестре, включающая скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Они играют основные мелодические и гармонические линии.
2. Деревянные духовые инструменты: В классическом оркестре это обычно флейты, кларнеты, фаготы и гобой. Они придают мелодии и разнообразие звучанию.
3. Медные духовые инструменты: Это трубы, тромбоны, валторны и тубы. Они добавляют мощь и героизм к оркестровому звучанию.

¹ Ферганский государственный университет Факультет “Искусствоведения” Направление Музыкальное образование студентка 2 курса

² Berlioz H. Treatise On Instrumentation / Strauss R., enl., rev. — New York: Edwin F. Kalmus, 1948. — 436 p.

4. Ударные инструменты: Включают кудель, тимпаны, литавры и другие перкуссионные инструменты. Они используются для ритмической поддержки и акцентирования.

Позже, в эпоху романтизма в симфоническом оркестре появились арфы, тубы, английский рожок, колокола³.

Обсуждения и результаты

Структура оркестра может варьироваться в зависимости от композиции и эпохи. В классической музыке оркестр обычно делится на секции по типу инструментов, такие как струнные, деревянные и медные духовые, а также ударные инструменты. Каждая секция имеет свою уникальную роль в создании полного и гармоничного звучания оркестра.

Духовой оркестр обычно состоит из деревянных и медных духовых инструментов. В деревянных включены флейты, кларнеты, гобои и саксофоны. Медные духовые включают трубы, тромбоны, валторны и тубу. Обычно духовой оркестр также включает ударные инструменты, такие как барабаны, тимпаны, ксилофон и тамбурин. Каждый из этих инструментов придает оркестру свой уникальный звук и помогает создавать разнообразные музыкальные эффекты⁴.

Деревянные духовые инструменты, такие как флейты, кларнеты, гобои, саксофоны и фаготы, являются предметом интереса для пользователей социальных сетей. Деревянные духовые инструменты производят звук благодаря вибрации воздуха внутри или вокруг их деревянного корпуса. Это происходит путем дуновения воздуха через отверстия или вибрации губ музыканта, которые вибрируют против мундштука. Каждый инструмент имеет свою характерную форму и звучание. Эти инструменты часто используются вместе для создания различных звуковых текстур и эмоций в музыке.

Деревянные духовые инструменты в оркестре включают:

1. Флейты: Высокий деревянный инструмент, который играет путем создания потока воздуха через отверстие и изменения длины трубы.
2. Кларнеты: Играются через один или несколько клапанов и имеют уникальное мягкое и тембрально богатое звучание.
3. Гобои: Деревянный инструмент с двойным тростником, создающий богатый и выразительный тембр.
4. Саксофоны: Хотя они сделаны из металла, они классифицируются как деревянные духовые из-за своего деревянного мундштука. Саксофоны имеют различные размеры и тональности, такие как сопрано, альт, тенор и баритон.

Медные духовые инструменты, такие как трубы, тромбоны, валторны и тубы, также играют важную роль в оркестре. Они создают звук с помощью вибрации губ музыканта, которые вибрируют против мундштука.

- 1) Трубы, например, являются высокими и яркими инструментами, используемыми для выделения мелодий и фанфар.
- 2) Тромбоны имеют скользящий механизм, который позволяет им изменять высоту звука, создавая богатые и насыщенные звуки.
- 3) Валторны обладают мягким и округлым звучанием и часто используются для создания атмосферных и мелодических фраз.
- 4) Трубы-фаготы имеют характерный тембр и используются для предоставления басовых линий и поддержания гармонии в оркестре.

³ Барсова, 1978.

⁴ Барсова И.А. Оркестр // Музыкальная энциклопедия. Том 4. — 1978. — Стб. 83—97.

Струнно-смычковый оркестр состоит преимущественно из струнных инструментов, таких как скрипки, виолы, виолончели и контрабасы. Они играют с помощью смычка. Эти инструменты могут играть как индивидуально, так и вместе для создания разнообразных текстур и звучаний.

- 1) Скрипка, самый высокий и мелодичный из струнных инструментов, играется с помощью смычка и имеет четыре струны.
- 2) Альт, немного крупнее скрипки, имеет более низкую тональность и также имеет четыре струны.
- 3) Виолончель, еще более крупный инструмент, играется сидя и держится между коленами. Он имеет четыре струны, но они настолько низкие, что иногда диапазон звучания перекрывает тот, что у альты.
- 4) Контрабас, самый крупный и низкий из струнных инструментов, играется стоя и имеет пять струн⁵.

Ударные инструменты в оркестре включают в себя широкий ассортимент инструментов, используемых для создания ритма, эффектов и поддержания общего звучания оркестра. Некоторые из наиболее распространенных ударных инструментов включают:

1. Барабаны: Включают в себя большие барабаны, кулачные барабаны, тенор-барабаны и другие, которые обеспечивают ударные ритмы и эффекты.
2. Тимпаны: Иногда называемые котлами, они представляют собой большие барабаны с настройкой высоты, что позволяет им играть мелодические линии.
3. Ксилофон: Состоит из деревянных брусков различных размеров, настроенных на разные ноты, и играется при помощи молоточков.
4. Литавры: Металлические тарелки, используемые для создания высоких и металлических звуков.
5. Тамбурин: Ручной ударный инструмент с металлическими дисками, который используется для добавления ритмических эффектов.
6. Бубен: Инструмент, состоящий из кольца с деревянными шарами или металлическими дисками, который используется для создания звуковых эффектов. Ударные инструменты играют важную роль в оркестре, добавляя текстуру, ритм и эмоцию к музыке.

Все эти инструменты, будь то деревянные духовые, медные духовые, струнные или ударные, играют важную роль в оркестре, предоставляя основу для гармонии, ритма и мелодии. Они создают разнообразные текстуры и звучания, делая музыку богатой и эмоциональной⁶.

Заключение

В повседневной жизни оркестры играют различные роли и могут оказывать влияние на человека:

1. Развлечение: Концерты оркестров предоставляют возможность людям отдохнуть, расслабиться и насладиться живым исполнением музыки.
2. Интеллектуальное развитие: Посещение концертов оркестра может способствовать развитию музыкального вкуса и понимания классической музыки.
3. Социальные связи: Концерты оркестров представляют отличную возможность для общения с друзьями и семьей, обсуждения музыки и разделения общих интересов.
4. Вдохновение: Музыка, исполняемая оркестром, может вдохновлять и мотивировать людей, помогая им преодолевать трудности и достигать своих целей.

⁵ Барсова И.А. Оркестр // Музыкальная энциклопедия. Том 4. — 1978. — Стб. 83—97.

⁶ Попов С. С. Инструментоведение: учебник. — 4-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2022. — 440 с. ISBN 978-5-8114-9738-6.

5. Образование: Оркестры также играют важную роль в образовании, проводя мастер-классы, лекции и выступления для школьников и студентов, способствуя расширению их музыкальных знаний и навыков. Таким образом, оркестры являются неотъемлемой частью повседневной жизни человека, внося разнообразие, культурное обогащение и эмоциональное благополучие.

Военные оркестры имеют богатую историю и разнообразные функции. Они играют важную роль в военных церемониях, парадах и памятных мероприятиях, поднимая мораль военнослужащих и украшая мероприятия символической музыкой. Кроме того, военные оркестры могут принимать участие в общественных мероприятиях, праздниках и концертах, способствуя укреплению связей между вооруженными силами и гражданским населением. Некоторые известные военные оркестры также выполняют художественные программы и участвуют в международных музыкальных фестивалях. Военные оркестры могут включать в себя широкий спектр инструментов, которые обеспечивают разнообразие звучания и возможностей исполнения. В их состав часто входят:

1. Духовые инструменты: трубы, тромбоны, баритоны, кларнеты, флейты, саксофоны и т.д.
2. Ударные инструменты: барабаны, тимпаны, тарелки, литавры и прочие перкуссионные инструменты.
3. Оркестровые струнные инструменты: скрипки, виолы, виолончели, контрабасы (хотя они могут быть менее типичны для военных оркестров).
4. Дополнительные инструменты: гитары, фортепиано, клавишные инструменты, а также электронные инструменты при необходимости. Каждый инструмент вносит свой уникальный звук в ансамбль и дополняет другие инструменты для создания полного и эмоционально насыщенного звучания военного оркестра⁷.

Классический оркестр продолжает играть важную роль в мире музыки сегодня. Он является основой для исполнения классических произведений, а также используется в кино, телевидении и рекламе для создания эмоциональной атмосферы и усиления воздействия. Кроме того, оркестры выступают на концертах и фестивалях, продвигая классическую музыку и обогащая культурное наследие. Классические оркестры часто используются в кинофильмах для создания эмоциональной глубины и драматичности сцен. Музыкальное сопровождение, исполненное оркестром, может подчеркнуть настроение фильма, выделить ключевые моменты и создать запоминающиеся мелодии.

Использованная литература

1. "Оркестр: Структура, функционирование, история"- Джозеф Кингман
2. "История оркестра" - Дэвид Хурст.
3. "Оркестровая аранжировка" - Энди Горов
4. "Оркестровые инструменты: их история и развитие" - Джеймс П.Хиггинс
5. "Оркестровая практика: Руководство по инструментации"- Гектор Берлиоз Вот несколько книг, которые могут быть интересными для изучения оркестра и его работы:
6. "Оркестровая жизнь: Путеводитель по кулисам" - Робин Паш
7. "Оркестр в вашем доме: Как слушать и понимать музыку" - Майкл Стайнберг
8. Музыка. Детская энциклопедия: история и волшебство классического оркестра - Левин Роберт, АСТ-2018 год
9. "Путеводитель по оркестру и его задворкам"- Владимир Зисман

⁷ Рогаль-Левицкий Д.Р. Беседы об оркестре. — М.: МузГиз, 1961. — 287 с.

10. Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN". JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE.
11. Jalilova, R. (2022). TASVIRIY SAN'ATDA QALAMTASVIR TEXNOLOGIYASINI O'QITISHNING DIDAKTIK PRINSIPLARI. *Scienceandinnovation*, 1(C2),
12. Jalilova, R. (2022). THE DEVELOPMENT OF VISUAL ART IN PENCIL DRAWING, PAINTING, COMPOSITION AND INDEPENDENT PAINTING. *Science and Innovation*, 1(3),.
13. Jalilova, R. (2022). HEREDITARYDISEASES. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11),
14. Jalilova, R. Q. (2022). About identification of one model of nonstationary filtration. *Математическое и компьютерное моделирование естест-венно-научных и социальных проблем: материалы XVIIВсерос*, 131.
15. Jalilova, R. Z. (2023). Representation of Human Face, Hands, Clothes in Painting and Pencil Drawing. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 18,
16. Jalilova, R. (2023). EDUCATIONAL METHODOLOGY OF AESTHETIC EDUCATION OF LANDSCAPE PAINTING. *Science and innovation*, 2(C7),
17. Jalilova, R. (2023). HISTORY OF LANDSCAPE IN MIDDLE ASIAN WORKS OF ART, PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC METHODOLOGY OF EDUCATIONAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. *Science and innovation*, 2(C7),
18. Achildiyeva, M. (2023). PATNISAKI ASHULANING IJTIMOIIY JARAYONDA FALSAFIY TARAQQIYOTI XUSUSIDA. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(2), 254-266.
19. Achildiyeva, M. (2023). QADIMGI DAVR CHOLG 'U SOZLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
20. Achildiyeva, M., & Mohinur, M. (2023). O 'ZBEK SAN'ATINING ZABARDAST HOFIZI JO 'RAXON SULTONOV. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
21. Achildiyeva, M., & Sabina, B. (2023). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA MUSIQIY ATAMALAR. *GospodarkaiInnowacje.*, 34,
22. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. (2023). O 'ZBEK MILLIY BALETLARINING PSIXO-ESTETIK AHAMIYATI. *Gospodarka i Innowacje.*, 34,
23. Ikromova, F. Y. Q., & Achildiyeva, M. (2023). XOR SAN'ATINING KELIB CHIQISH TARIXI, UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O 'RNI VA AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5),
24. Achildieva, M., & Ikromova, F. (2022). THE USE OF MAQOM METHODS IN THE OPERA" LEYLI AND MAJNUN" BY REINGOLD GLIER AND TOLIBJON SODIKOV. *Science and Innovation*, 1(4),
25. Xojimatov, A., & Ikromova, F. (2022). PROBLEMS OF PERFORMING MUSICAL STAGE WORKS (ON THE EXAMPLE OF THE OEUVRE OF UZBEK COMPOSERS). *Science and Innovation*, 1(4),
26. Khojimatov, A., & Ikromova, F. (2022). Look at the Polyphony and Theoretical Heritage of SI Taneev. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 8,

27. Hojimatov, A. (2022). CHANG CHOLG ‘USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2),
28. Achildiyeva, M., Khojimatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(10).
29. Achildiyeva, M. (2022). SHASHMAQOM MUSHKILOT BO‘LIMINING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2),
30. Achildiyeva, M., & Ikromova, F. THE SCIENCE OF MUSIC IN THE FORMATION OF HUMAN VALUES IN YOUNG PEOPLE’S LIFE. *INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH*, Vol 10 Issue02, Feb 2021 ISSN 2456–5083
31. Achildiyeva, M., Xojimatov, A., & Ikromova, F. (2022). Shashmaqomsaboblari:" Navo" maqomixususida. *INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH*, 11(01),
32. Achildiyeva M 2021 Academic YunusRajabi and His Scientific Heristage *Annals of Romanian Society for Cyell Biology* 25(4)
33. Achildieva, M., Ikromova, F., Abutolipova, M., & Khaydarova, O. (2021). The third renaissance towards ascending. *European Scholar Journal*, 2(9),
34. Achildiyeva, M., Axmedova, N., Ikromova, F., Haydarova, O., Ibrahimova, G., & Abdurahmonov, A. (2021). TANBUR: ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(6),
35. Achildieva, M., & Ikromova, F. (2020, December). THE PLACE OF UZBEK MUSIC IN THE ART. In *Archive of Conferences* (Vol. 10, No. 1, pp. 90-93).
36. Achildiyeva, M. (2022). SHASHMAQOM MUSHKILOT BO‘LIMINING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 344-352.
37. Achildiyeva M. Ikromova F. THE BALLET “TOMARIS” IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLASE AND SIGNIFICANCE SPECTRUM *Journal of Innovation, Reforms and Development* (2022) ISSN (E):2751-1731
38. Achildieva M, Butabayeva N, Nosirova M. A GLANCE AT THE SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE OF BORBAD MARVAZI *European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE)* Vol. 4 No. 05, May 2023 ISSN: 2660-5643
39. Achildiyeva M. The Role of Music in Forming the Artistic-Aesthetic Taste of Youth *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT* ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023
40. Xojimatov A Evolution of Philosophical Views on Music and National Musical Heritage *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT* ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023
41. Achildiyeva M. Atkiyoeva R. O‘ZBEK VA JAHON SAHNALARIDA KATTA ASHULANING O‘RNI VA AHAMIYATI *Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture* Vol. 2, No. 7, 2023 ISSN:2181-4384
42. Xojimatov A. Atkiyoeva R. “VODIY BULBULI” TAVAKKAL QODIROVNING IJODIY MEROSI BUGUNGI KUN NIGOHIDA *Journal of Innovation, Creativity and Art* Vol. 2, No. 7, 2023 ISSN:2181-4287
43. Achildiyeva M. Ikromova F. THE BALLET “TOMARIS” IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLASE AND SIGNIFICANCE *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development* ISSN (E):2751-1731 15-19 bet (Berlin Germany 2022)

44. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (4)
45. Achildiyeva M, Ikromova F Choir Art in Uzbekistan BotirUmidjonovEurasian Journal of Humanities and Social Sciences (Brussel, Belgium 2022) ISSN 2795-7683
46. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5)
47. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. XX-АШИИГ «ХАМНАФАС» ХОФИЗЛАРИ" ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION Vol. 10 No. 1 (2023)
48. Xojimamatov A The Process of Changes and Depreciation of the Aesthetic Effectiveness of Musical Values under Globalization Journal of Creativity in Art and Design Volume: 2 Issue: 1 Year: 2024 11 <http://journals.proindex.uz>
49. Achildiyeva, M Historical Development of Uzbek Musical Art Stages and Ways of Improvement Journal of Creativity in Art and Design Volume: 2 Issue: 1 Year: 2024 20 <http://journals.proindex.uz>
50. Achildiyeva, M., & Mohinur, M. KATTA ASHULA SAN'ATI SABOQLARI International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 7, Issue 01, January (2024)

