

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РУССКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Татьяна Ивановна Чупахина
доцент, кандидат философских наук,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет»
им. Ф.М. Достоевского,
г. Омск

PAST AND PRESENT OF RUSSIAN PROFESSIONAL FOLK INSTRUMENT ORCHESTRAS

Аннотация. Данная статья раскрывает появление выдающихся музыкантов в области русской народной инструментальной музыки письменной традиции, известных оркестров, дирижеров, композиторов, их место и значение в народно-инструментальной музыке, современное состояние исполнительского искусства.

Annotation. This article reveals the appearance of outstanding musicians in the field of Russian folk instrumental music of the written tradition, famous orchestras, conductors, composers, their place and significance in folk instrumental music, and the current state of the performing arts.

Ключевые слова: оркестровое музицирование, народные инструменты, репертуар, инструментальный состав, квалификация коллективов.

Keyword: orchestral music making, folk instruments, repertoire, instrumental composition, qualification of groups.

На рубеже 80-х годов XX столетия сформировались первые основные разновидности русского народного оркестра. Появление, практически, в одно и то же время Великоорусского оркестра В.В. Андреева; Оркестра тульских хроматических гармоник Н.И. Белобородова; Хора Владимирских рожечников Н.В. Кондратьева, Хора Гдовских гусяров О.У. Смоленского предопределило начало развития оркестра русских народных инструментов [6, с. 56]. Названные коллективы явились, своего рода, пионерами, и каждый из них, по существу, стал во главе своего направления коллективного исполнительства на народных инструментах. Последующие ансамбли и оркестры подхватили эстафету движения разнообразных форм народного коллективного музицирования. С тех пор продолжается их естественная эволюция. Успеху этого развития способствует сама демократическая сущность данного жанра: народные инструменты всегда были близки и понятны русскому народу. А в последние десятилетия баян, домра, балалайка, гусли во весь голос заявили о себе как полноценные музыкальные инструменты.

Говоря о специфичности особенности жанра коллективного исполнительства на русских народных инструментах, в самых различных его разновидностях, необходимо подчеркнуть общую характерную черту – до настоящего времени оркестры не пришли к оптимальным составам [5, с. 44]. Происходят изменения в количественном и в качественном отношениях, модернизируются сами инструменты, идут поиски новых тембровых и выразительных средств. Надо сказать, что в этой острой панораме просматриваются как положительные, так и отрицательные моменты. Безусловно, в развитии любого жанра могут иметь место различные творческие концепции. Что касается жанра оркестра русских народных инструментов – то он ещё молод. В настоящее время разнообразные творческие поиски отдельных руководителей, не подкрепленные солидными знаниями, в чисто русских особенностях народного музицирования, а также желанием не отстать от моды приводят к радикальным решениям, уводящим в сторону от столбовой дороги его развития. Это происходит тогда, когда они не задумываясь, вводят в состав далеко не народные инструменты. Они объясняют это желанием расширить только за струнный «андреевский» состав, о том, что Андреев однажды при исполнении антракта из оперы Серова «Рогнеда» ввёл в состав Великоорусского оркестра комплект медных духовых симфонического оркестра. Однако подобный факт это скорее исключение из правил.

Особого разговора заслуживает вопрос об отношении к гармонике Андреева. Он любил этот инструмент. Играл великолепно, но не включал его в состав оркестра. Почему? Причины разные. Может одна и самая главная - не хотел идти против большинства. Всем известно отношение музыкальной общественности к гармонике в то время. Известно, что перед смертью Андреев думал о введении гармоники, но кончина помешала. И его последователи выполнили его заветы [2].

Не менее важной причиной, повлиявшей на сущность пути русских народных ансамблей и оркестров, явилось то обстоятельство, что народные коллективы развивались по существу без специального оригинального репертуара. Действительно, если любой другой вид оркестра исторически рос в тесной связи с репертуаром и именно потребность в более полном воплощении творческих замыслов композиторов толкала на поиски новых

тембровых средств и музыкальным мастерам приходилось усовершенствовать старые и создавать новые инструменты, то русский оркестр развивался иначе. Не творческая воля композитора, а стремление исполнителей – объединиться для совместной игры было в основе их формирования. На протяжении долгого времени оркестры р.н.и. использовали чужой репертуар, а многочисленные попытки создать репертуар для оркестра р.н.и. в самый ранний период нельзя принимать всерьёз, они были незначительных [7, с. 78].

В настоящий момент вопрос о квалификации коллективов, определение оптимальных составов, их узаконение имеет как практическое, так и теоретическое значение. Творческий рост коллектива и сейчас ещё сдерживается из-за отсутствия оригинального репертуара, а композиторы порой затрудняются писать на какой-либо определённый состав, и особенно это касается самодеятельных оркестров и ансамблей.

Первое традиционное, родоначальником которого является В.В. Андреев. Это в наше время полный, современный русский народный оркестр, в основе которого домрово-балалаечная группа. Эталонным образцом данного, центрального направления могут служить наши ведущие профессиональные коллективы: Государственный академический оркестр р.н.и. им. Осипова; Академический оркестр р.н.и. Центрального телевидения и Всесоюзного радио; Русский народный оркестр им. Андреева Ленинградского радио и телевидения; Оркестр р.н.и. Новосибирского радио и телевидения. Эти коллективы имеют в своем составе практически весь комплект используемых в настоящее время русских народных инструментов и способны исполнять самую разнообразную по стилю, характеру, сложности музыку [8,1,10]. настоящее время вырос интерес к возрождению старинных форм музицирования (они всегда пользовались успехами) в народе. В оркестрах часто встречаются народные инструменты, сохраняющие своеобразную манеру игры на них, интересный, основанный на фольклоре, репертуар.

В качестве примера такого «этнографического» профессионального коллектива может служить оркестр народных инструментов Государственного академического хора имени Пятницкого. Он имеет в своём составе, наряду с домрами, балалайками, баянами, целый ряд старинных инструментов и ударных, что придаёт ему неповторимую смелость и самобытность. Репертуар, в основном, базируется на глубоко народной основе.

В последнее время имеют место попытки создания оригинальных ансамблей, так сказать, стилизованного характера. Они используют в своих составах модернизированный, за счёт электроинструментов, необычный инструментарий. Первопроходцем такого коллектива является джаз-ансамбль «Балалайка» под руководством В. Купревича [8].

Во всех случаях, безусловно, пути развития наших ансамблей и оркестров зависят от мастерства, профессионального уровня, чувства меры и такта тех, кто занимается проблемами народного музыкального искусства.

Естественно, каждый коллектив должен сохранять своё лицо, направление развития, свой «исполнительский ключ», акцентируя основное внимание на репертуаре.

Хорошо знать прошлое и настоящее народных инструментов должен каждый руководитель оркестра. Это необходимо для того, чтобы понять особенности склада народной музыки, сохранять традиции, наконец, без этого невозможно уяснить структуру построения народного оркестра.

В практике работы оркестров народных инструментов стало хорошим правилом: на первых же занятиях знакомить оркестрантов с историей возникновения и развития народных оркестров, давать обзор творческой деятельности лучших профессиональных коллективов. Такие беседы всегда вызывают у слушателей большой интерес, повышают любовь к народной музыке, воспитывают чувство гордости за свою национальную структуру.

Развитие народных инструментов и народных оркестров следует рассматривать в самой тесной связи с творческой практикой лучших коллективов, отбирая всё, что является ценным, отказываясь от субъективных суждений, основанных на сложившихся привычках.

Среди руководителей оркестров народных инструментов существуют разногласия относительно состава оркестра, репертуара, методики преподавания. Оспаривается народность происхождения некоторых музыкальных инструментов, целесообразность их использования в оркестрах.

Так, например, отрицается принадлежность к русским народным инструментам четырёхструнной домры лишь потому, что она построена по квинтам, хотя известно, что у русского народа бытовали домры с различным строем: и в кварту, и в квинту. Отрицалась принадлежность баяна к русским народным инструментам лишь потому, что прообразом для него явилась якобы венская гармоника; высказывалось мнение, что русский народный оркестр должен состоять из одних струнных инструментов; что применение некоторых духовых инструментов, таких, как дудки, брелки, жалейки, владимирские рожки, означает «возврат к примитиву».

И хотя творческая практика лучших профессиональных оркестров, например, Государственного русского народного оркестра имени Н.Осипова и оркестра народных инструментов хора имени Пятницкого, убедительно доказывает ошибочность подобных суждений, самодеятельные оркестры всё ещё очень робко перенимают то лучшее, что есть в творческой практике этих замечательных коллективов.

Московский оркестр был организован в 1919 году учениками В. Андреева – известным виртуозом-балалаечником Б.С. Трояновским и домристом П.И. Алексеевым. В 1936 году этот оркестр становится Государственным русским народным оркестром СССР. Долгое время оркестр состоял из домр, балалаек и гуслей

(не считая ударных). А исполнял оркестр сложнейшие произведения: М. Ипполитов-Иванов – «Фантазия для балалайки с симфоническим оркестром», «На посиделках», созданную для Н.П. Осипова, произведения П. Чайковского, Вторая симфония А. Бородина.

Новую страницу в истории оркестра открыл Н.П. Осипов, ставший во главе коллектива в 1940 году.

Творческие поиски Н.П. Осипова привели к тому, что вместо несовершенных народных духовых инструментов были введены – гобой и флейта. Заслуга Николая Осипова в том, что он совершает революцию в репертуаре балалайки. Сам он был скрипачом, поэтому делал транскрипции. Все приёмы игры скрипичной школы перенёс на балалайку. Ему принадлежит идея ввести в оркестр баяны. Сотрудничал с С. Василенко, который написал для него «Концерт для балалайки с оркестром» (a-moll). После смерти Н. Осипова, руководителем и главным дирижером стал Д.П. Осипов, брат Николая Осипова. В 1945 году оркестру присвоено имя Н.П. Осипова. Дмитрий Осипов пополнил программу оркестра для солирующих инструментов – домры, балалайки, баяна, звончатых гуслей с оркестром.

При нём активизировалась творческая деятельность Н.П. Будашкина. Именно в эти годы созданы лучшие произведения: «Русская рапсодия», «На ярмарке», «Думка», «Сказ о Байкале», два концерта для домры с оркестром, Концертные вариации для балалайки с оркестром.

После смерти Д. Осипова (1954 г.) оркестр в течение семи лет возглавлял В.С. Смирнов. В 1969 году оркестру присвоено звание Государственного академического русского народного оркестра им. Н. Осипова. В последние годы состав значительно расширился, благодаря стараниям руководителя Н.Н. Калинина. В 2004 году Николая Калинина не стало.

Среди музыкантов оркестра – артист РСФСР балалаечник А.Тихонов, лауреат Международного и Всероссийского конкурсов А. Цыганков, лауреат Международного конкурса в Нью-Йорке баянист В. Петров, заслуженная артистка РСФСР В. Городовская.

Инструментальный состав:

Домры: пикколо, малые - 12, -меццо-сопрано - 4, альтовые - 10, басовые - 6.

Флейты I, II, Гобой I, II.

Рожки владимирские: сопрано I, II, альт, тенор, бас -5.

Гармоники: сопрано I, II, баритон, бас - 4, баян I, II.

Ударные -3.

Гусли щипковые, клавишные.

Балалайки: примы - 10, секунды -3, альты - 2, басы - 2, контрабасы - 6.

Русский народный оркестр им. В.В.Андреева Ленинградского радио и телевидения. Как радиооркестр был создан осенью 1925 года, состоял из 8 человек, в основном из музыкантов бывшего Великолукского оркестра В.В.Андреева. Первым организатором, руководителем и дирижером оркестра до 1940 г. был В.В. Кацан. В репертуаре преобладали пьесы Н.Фомина и В.Андреева. В оркестре определились четыре репертуарных направления: обработки народных песен и танцев; переложения классических произведений; произведения советских композиторов, как оригинальные, так и переложения; аккомпанемент. В 1936 году, в связи с постановлением Государственного комитета, был организован при Ленинградской филармонии оркестр русских народных инструментов, на базе оркестра В. Андреева и группа во главе с концертмейстером В. Окулевичем была отозвана в него. Вскоре штат, оставшийся на радио группы, был пополнен. После окончания ВОВ Филармонический оркестр им. Андреева и оркестр радио были объединены, после этого коллектив стал называться Русский народный оркестр им. Андреева Ленинградского радио, а (позже) телевидения. С 1949 -1950г. главным дирижером был народный артист РСФСР П.И. Нечепоренко. В последующие годы оркестр возглавлял Г.А. Доних. С 1977 года руководил оркестром В.П.Попов. В коллективе около 60 музыкантов.

Инструментальный состав:

Домры: пикколо, малые I – 8, альтовая I – 6, II – 4, теноровые – 2, басовые I – 4, II – 2.

Флейты: I, II – 2.

Гобои: I, II – 2.

Баяны: I, II, III, IV – бас – 4.

Ударные: – 3.

Гусли: щипковые, клавишные.

Балалайки: примы – 7, секунды –2, альты –2, басы – 2, контрабасы – 4.

Академический оркестр русских народных инструментов центрального телевидения и всесоюзного радио. Создан зимой 1945 года на Всесоюзном радио. Организатором стал один из создателей и первый дирижер оркестра им. Осипова, заслуженный артист П.И. Алексеев. В оркестр вошли музыканты армейских ансамблей. В первые годы репертуар состоял из обработок русских народных мелодий. В годы руководства В.С. Смирнова (1951-1956) оркестр гастролировал по ближайшим к Москве областям, работал на радио.

Под руководством В.И. Федосеева оркестру присвоено звание академического. С приходом Н. Некрасова расширился репертуар, по-новому зазвучали произведения западноевропейских классиков и русских композиторов.

Широкий охват музыкальной литературы и стиля привёл к стабилизации инструментального состава из трёх групп: домровая, балалаечная, группа оркестровых гармоник. Духовые инструменты используются эпизодически. Коллектив сопровождал лучших солистов – вокалистов страны: С. Лемешеву, И. Архипову, Л. Зыкиной, Б. Штоколову, инструменталистам Д. Ойстраху, Г. Бариновой. В настоящее время в коллективе 65 музыкантов. Главным дирижёром является Н.Н. Некрасов.

Инструментальный состав:

Домры: пикколо – 1, малые I – 7, II – 5, альты – 8, басовые – 6

Флейты: – 2

Гобой: – 2

Гармоники: сопрано – 2, альт, баритон, контрабас

Ударные: – 3

Гусли: клавишные, щипковые

Гитара

Балалайки: примы – 6, секунды – 3, альты – 3, контрабасы – 5.

Оркестр русских народных инструментов Новосибирского радио и телевидения. Первый в Сибири народный оркестр был создан при радиовещательной станции в 1927 году. Руководителем был В.А. Гирман. Коллектив состоял из инженеров и рабочих, 17 человек. Так как коллектив состоял из непрофессионалов, в репертуар входили народные песни и лёгкая музыка. В 1935 году был приглашён на работу дирижёр симфонического оркестра Н.М.Хлопков; коллектив вырос до 21 человека. ВОВ помешала дальнейшему развитию коллектива. В 1945 году вернулись из армии ветераны, коллектив достиг состава 30 человек. В сентябре художественным руководителем стал И.М. Гуляев. Коллектив осваивался и популяризировал классику. Переложения произведений, кроме дирижёра оркестра, выполняли также Волков, Берестневич. В репертуаре появились такие популярные произведения, как: «На посиделках» М. Ипполитова-Иванова, Лезгинка и Гопак из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, «Грусть девушки» А. Гурилёва, Венгерские танцы И. Брамса; специально для оркестра В. Левашовым было написано «Русское интермеццо». В конце 60-х годов в коллективе появился второй дирижёр, выпускник Новосибирской консерватории В. Гусев. Оркестр вырос в исполнительском отношении. В нём появилось много оригинальных сочинений сибирских авторов А. Новикова, В. Левашова, В. Денбского, И. Невитова, и др.

В настоящее время оркестр возглавляет В.Гусев. Имеет состав 51 человек.

Инструментальный состав:

Домры: пикколо, малые I – 6, II – 3, меццо-сопрано – 2, альты – 4, II – 2, теноровая, басовые I – 2, II – 2.

Флейта

Гобой - 2

Гармоники: сопрано I, II – 2, альт, тенор, бас.

Ударные – 2.

Гусли клавишные.

Балалайки: примы I, II – 4, секунды – 2, альт – 2, бас, контрабас – 4.

Оркестр «Русские узоры». При Московском культпросветучилище в 1959 году был создан оркестр народных инструментов. Благодаря руководителю В.А. Зозуле оркестр стал активным пропагандистом русской народно- инструментальной музыки, не только в Москве, но и за рубежом.

В 1964 году оркестр получил звание народного. В 1967 году, в связи с организацией Московской областной филармонии, было принято решение о создании народного оркестра. С 1970 года он носит название «Русские узоры» Московской областной филармонии. Оркестр получил звание лауреата Всесоюзного фестиваля молодёжи Второго московского молодёжного конкурса русской инструментальной музыки и премии Комсомола Подмосковья.

Гастрольные поездки по стране и за рубежом упрочили славу оркестра. Гастролируя, артисты разыскивали и приобретали старинные музыкальные инструменты: жалейки, рожки. Необычный арсенал музыкальных инструментов, желание избежать статичности требовали появления соответствующего репертуара. В контакте с композиторами А. Широковым, В. Попоновым, П. Куликовым был создан такой самобытный репертуар. Однако, оркестр включает, также, в свой репертуар произведения композиторов- классиков. Во многие номера введены элементы театрализации: разыгрывание текстов, балагурок, пляски с ложками в музыкально-хореографической композиции «Куманёк, побывай у меня» (обработка В. Попонова), А. Широкова «Русская полька», «Валенки».

В сопровождении оркестра часто выступают ведущие артисты московских театров и филармонии А. Масленников, Т. Тугаринова, солистка хора им. Пятницкого К. Коток, засл. артистка Е. Шаврина.

В 1978 г. руководителю и дирижёру В. Зозуле присвоено звание заслуженного артиста.

Инструментальный состав:

Домры: малые – 5, альты – 2, басовая.

Баяны – 4.

Балалайки: примы – 3, секунды, альт, бас, контрабасы – 2.

Труба

Разнообразные старинные ударные и духовые.

Оркестр государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. Хор был создан в 1911 году с целью возродить русское народно-песенное творчество. Для этого в хор были приглашены музыкальные самоучки. Выступая эпизодически, они вносили красочность, самобытность. В 20-х годах в хоре стали исполнять частушки в сопровождении балалайки. Позже введены баяны. В 1936 году из певцов были созданы квартет гуслей и балалаечный ансамбль. В 1938 году создан при хоре им. Пятницкого ансамбль русских народных инструментов из 16 человек. На должность руководителя назначен В.В. Хватов. Приём в оркестровую группу проходил по конкурсу. Зачисленным в оркестр необходимо было осваивать не один из народных духовых инструментов. Специфика хора – низкие женские голоса требовала введения четырёхструнных домр. В 1947 году состав был доведён до 47 исполнителей, а коллектив стал называться Русским народным оркестром. В 1956 году умер руководитель хора В. Захаров. К приходу нового руководителя М. Ковалёва оркестр был сокращён наполовину. Хватов же передал пост руководителя оркестра Н.Н. Некрасову, после него стал А.С. Широков. В оркестр были введены: ксилофон, колокольчики, оркестровые жалейки, кукиклы, многотембровые баяны, четырёхструнные аккомпанирующие балалайки. Под этим руководством оркестр стал одним из ведущих профессиональных коллективов. На смену Широкову пришёл И.Ф. Обликин – выпускник Гос. Муз.-пед. Института им. Гнесиных.

В настоящее время в оркестре 24 музыканта. Четырёхструнные домры заменены трёхструнными. В программе сочинения А. Широкова, Попонова, Хватова, Воеводина, Обликина.

Благодаря совмещению музыкантами оркестра игры на двух-трёх инструментах состав оркестра варьируется.

Инструментальный состав:

Домры - малые, альтовые, басовые.

Духовые - свирели, брелки, жалейки, владимирские рожки

Гармоники - баяны, гармоники: саратовская, ливенская, балагойская, череповецкая, венская.

Ударные – набор симфонического оркестра, а также ложки, трещотки, кокошники.

Гусли- звончатые, клавишные.

Балалайки – примы, альты, бас, контрабас.

«Стиль пяти», обладает еще одним очень ценным качеством: в этом музыкально-сценическом действе преодолены рамки узкой стилиевой направленности, которая в современной музыкальной практике приводит к расслоению слушательской аудитории.

Говорить об окончательной устоявшейся форме русского народного оркестра (во всех его разновидностях) пока ещё рано. Деятельность, художественная практика всегда будет будить творческую мысль композиторов-народников к созданию более современных форм коллективного исполнительства на народных инструментах.

Современные оркестры русских народных инструментов в соответствии со своими творческими устремлениями развиваются разнопланово: от составов этнографического характера, состоящих из старинных народных инструментов и не пополняющих в основе фольклорный репертуар, до современных, оснащённых электроаппаратурой, стилизованных коллективов, имеющих в репертуаре оригинальную музыку. Причём, в настоящее время сокращается число, больших по составу оркестров и увеличивается количество небольших ансамблей: от 10-12 чел., и меньше. При всём многообразии возможных сочетаний и составов ансамблей и оркестров народных инструментов можно было бы условно определить три основных направления их развития.

«Список литературы».

Верин В.А. История исполнительства на русских народных инструментах. – Красноярск, 2002.

Иванов В.В. Материалы и документы. – М., 1986.

Иванов К.А. Русские народные инструменты. – Л., 1975.

Иванов Л.С. Исследования. Статьи. Очерки. – М., 1973

Иванов М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987.

Иванов М.И. История исполнительства на народных инструментах. – М., 2002.

Иванов Е. Оркестры и ансамбли русских инструментов. – М., 1983.

Иванова А. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Международная энциклопедия / А. Пересада. – К., 2004.