

УДК 78.067

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/66>*Ершова И.Н.**Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
г. Санкт-Петербург, Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ ГУСЛИ КАК СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ ГУСЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполнительства на народных инструментах и музыкального образования на примере развития гусельной исполнительской школы в Санкт-Петербурге за последние два десятилетия. Поднимаются вопросы актуальности и дальнейших перспектив обучения игре на гусях.

Ключевые слова: народные инструменты; национальные инструменты; гусли; профессиональное музыкальное образование; исполнительство на народных инструментах.

Вопросы сохранения национальной и культурной идентичности при современной глобализации во всех сферах и направлениях жизнедеятельности человека волнуют умы не только деятелей культуры. Осознание себя в рамках принадлежности к определенной национальной культуре и желание познакомиться, приобщиться к ней в противовес засилью чужеродной, навязываемой масс-медиа проявляется среди молодого поколения в растущем интересе к народным песням, традициям, инструментарию. Пока это не так бурно и мощно выражено. И, как правило, эта тенденция развита в крупных городах. Но многие из поколения молодых родителей в желании обучать своего ребенка в музыкальной школе довольно осознанно делают выбор в пользу народных инструментов. И это хороший знак.

Достижения советской эпохи в становлении и развитии исполнительской школы на народных инструментах, включая изготовление этих инструментов в масштабах страны через создание фабрик, доступность их по цене, систему кружков и художественной самодеятельности в целом, многочисленность музыкальных школ обеспечили бурный рост и развитие данного направления. Нельзя отрицать, что именно благодаря государственной поддержке дело В.В. Андреева приобрело такой размах. А в наши дни мы до сих пор зачастую пользуемся и инструментарием, и нотным материалом, и методиками обучения, созданными в XX в. Безусловно, был возведен прочный фундамент, на котором последующим поколениям предстояло выстраивать в соответствии с современными тенденциями здание народно-инструментального исполнительства.

Попробуем в основных чертах охарактеризовать достижения в развитии исполнительства на гусях конкретно в Санкт-Петербурге за последние два десятилетия.

По меткому выражению Л.В. Варавиной, «избранные инструменты», в числе которых баян, балалайка, домра, оказались обособлены в основную группу народных инструментов и, в свою очередь, вошли в систему академического образования. «Доминирование выше перечисленных инструментов, в силу исторически сложившихся обстоятельств, на долгие десятилетия оттеснило, отодвинуло в тень развитие других национальных инструментов» [1, с. 11]. Однако надо сказать, что традиции исполнительства на национальных инструментах продолжали сохраняться и развиваться через систему художественной самодеятельности, благодаря отдельным энтузиастам, деятельности фольклорных центров в стране, что, вероятно и обеспечило появление в ФГОС в перечне специальностей отдельного понятия «национальные инструменты». Особенно радует, что в понятие «народные инструменты» каким-то чудом включены гусли и гармонь.

На примере гуслей звончатых можно проследить тернистый путь становления и развития профессионального образования на этом инструменте, от кружков в Домах детского творчества к музыкальной школе, училищу и вузу. При наличии диатонического строя, ограниченного диапазона, отсутствии проработанной методической базы и разнообразного репертуара. Постепенно нарабатывались методики преподавания, усовершенствовалась конструкция инструмента, появилась перестроечная механика, расширился репертуар за счет переложений и создания композиторами оригинальных произведений. В условиях музыкальной школы, училища и вуза, в связи с особенностями современных образовательных стандартов, одним из ключевых моментов является формирование академического обучения игре на гусях на всех уровнях, которое в своей основе содержит высокие критерии подготовки музыканта-профессионала. Сегодня академическая гусельная традиция находится в стадии развития и совершенствования. Стремление развиваться в академической плоскости, безусловно, пошло гусям на пользу. Особенно в плане становления исполнительской школы как таковой, при отсутствии, в сравнении с советским периодом, развитой системы поддержки государством любительского творчества.

Но XXI в. диктует особенные условия для существования исполнительства на народных инструментах. Как далеко народники готовы зайти в своем стремлении позиционировать народные инструменты как академические, со всеми присущим им атрибутами? Ни для кого не секрет, что концерты исполнителей на народных инструментах проходят при присутствии в зале либо возрастной публики, воспитанной на традициях советского музыкального образования, либо родителей, друзей и знакомых выступающих. Филармонические народные оркестры, конечно, имеют свою постоянную публику. Но многие из таких коллективов уже ищут новые пути в создании концертных программ для привлечения новых почитателей. Главное в этом поиске – не оторваться от «корней» и не уйти в примитивное копирование эстрадных жанров. И как быть с концертами отдельных исполнителей или коллективов, в программе которых зачастую вообще нет ни одной обработки народной мелодии? Между тем программа насыщена произведениями современных композиторов с присущим для них терпким мелодическим и гармоническим языком? Или за весь так называемый «национальный колорит» теперь несут ответственность фольклористы и исполнители на национальных инструментах?

Изучая материалы научно-практических конференций, ежегодно проводимых кафедрой национальных инструментов народов России РАМ им. Гнесиных, в полной мере можно

убедиться, что работа по сохранению традиций по-прежнему ведется. Но традиция – это не окостеневший реликт, изучение которого подвластно только профессионалам. Настоящая традиция, сохраняя в своей основе базовые положения, трансформируется под влиянием требований времени и потребностей людей. Это утверждение приложимо и к инструментальному исполнительству. И как бы не относились фольклористы к жанру обработки народной мелодии в контексте создания его конкретным композитором, именно он стал и остается транслятором народной музыки для наших современников. Тем более что подобные великолепные образцы существуют в репертуаре для различных народных инструментов. Если посмотреть на эту проблему через призму развития исполнительства на гусях и создания репертуара в частности, то ясно видна стойкая тенденция присутствия в сочинениях современных композиторов именно традиционно-народной интонационной и жанровой принадлежности, при всем разнообразии формы, мелодики и гармонии. Вероятно, это и есть то самое преломление традиции в современном контексте.

Гусли – инструмент с ярко выраженной национальной принадлежностью. При всей академизации обучения исполнительству на гусях в музыкальных учебных заведениях доля народных обработок в учебно-педагогическом репертуаре очень высока на всех уровнях обучения. Как показывает опыт, гусли ассоциируются у публики с героями сказок, былин. Поэтому народная музыка на гусях воспринимается как что-то само собой разумеющееся. И порой, наоборот, вызывает удивление тот факт, что на гусях музыка барокко звучит ничуть не хуже, а порой и более интересно по тембровому наполнению, особенно в сочетании с различными академическими инструментами. Включение в программу концерта исполнителя на гусях произведений классики, обработок народной мелодии и сочинений современных композиторов, переложений популярных мелодий – не это ли тот путь, который может помочь в повышении интереса к инструменту?

Возможно, сегодня гусли находятся в более выигрышной ситуации по сравнению с другими народными инструментами, как бы парадоксально это ни звучало. При всей существующей ограниченной численности обучающихся игре на гусях в ДМШ по сравнению с домрой и балалайкой, по причине отсутствия класса гуслей в каждой музыкальной школе, в Санкт-Петербурге, к примеру, обучение на гусях ведется в 13 (из 45) музыкальных школах. Но интерес к инструменту растет. Во многих школах есть ансамбли гусяров, а на особенно важные и интересные концерты создается сводный ансамбль гусяров (руководители А.В. Павлова и Е.В. Веселова). Дети, тонко чувствующие живое и настоящее, после прикосновения к струнам гуслей сразу же попадают под их магическое влияние. В некоторых школах, территориально расположенных в густонаселенных районах, даже есть конкурс на гусли. В Ленинградской области в г. Сясьстрой в местной ДМШ с 1983 г. существует детский образцовый оркестр русских народных инструментов «Садко» – лауреат различных конкурсов и фестивалей. Основу оркестра составляют гусли звончатые. С 2008 г. оркестром руководит Конашев Евгений Иванович, родной брат создателя оркестра Конашева Валерия Ивановича. Во г. Всеволожске в ДШИ им. М.И. Глинки также есть класс гуслей под руководством В.В. Бирюковой. Обучение игре на гусях ведется и в музыкальном училище им. М.П. Мусоргского, и в консерватории.

Развитию интереса к инструменту способствует и регулярное проведение Санкт-Петербургской детской школой искусств им. М.И. Глинки, начиная с 2014 г., Открытого фестиваля исполнителей на гусях «Гуслей серебристый перезвон», в концертах которого, на

самых престижных концертных площадках города, принимают участие начинающие гуляры, студенты учебных заведений и концертирующие исполнители. География участников фестиваля постоянно расширяется. Профессиональный рост обучающихся педагоги имеют возможность продемонстрировать, принимая участие в ежегодном конкурсе исполнителей на народных инструментах им. А.И. Кузнецова, который проводится музыкальным училищем им. М.П. Мусоргского с 2010 г. В 2020 г. конкурс стал международным. Студенты-гуляры музыкальных училищ и колледжей, а также вузов страны могут принимать участие и во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах им. А.Б. Шалова, организатором которого выступила кафедра струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории. С 2017 г. ежегодно в Санкт-Петербурге проводится Международный фестиваль-конкурс исполнителей на многострунных народных инструментах, бессменным руководителем которого является профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории С.В. Борисов. Фестивальные концерты, в которых принимают участие исполнители на различных многострунных инструментах из разных стран, неизменно проходят в зале Государственной капеллы в сопровождении симфонического оркестра. Фестиваль является площадкой, на которой ежегодно происходят премьерные исполнения новых произведений. В этой связи стоит только сожалеть об исключении номинации «Гусли» из Всероссийского музыкального конкурса, учрежденного Правительством Российской Федерации, ввиду малочисленности участников.

В любительском детском творчестве тоже есть гуляры: ансамбль гуляров в Образцовом детском коллективе Ансамбль народного творчества «Таусень» ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга (руководитель М.Б. Лободанова); образцовый ансамбль гуляров «Перезвон» Гатчинского Дома культуры (руководитель О.Л. Сухляева); ансамбль гуляров для взрослых любителей народной музыки Петербургского клуба гуляров в КЦ «Троицкий» (руководитель Т.П. Барканова).

Благодаря интернету мы обрели широкую возможность наблюдения за развитием исполнительства на гусях в разных уголках страны. Наряду с исполнителями-солистами академического жанра существует целый ряд гуляров – исполнителей духовных стихов, былин, народных песен. Многие из них являются еще и авторами-исполнителями собственных сочинений и обработок. Исполнители на гусях присутствуют и в составах современных музыкальных групп различных направлений от рока до рэпа. В сети можно найти массу видео, где любители играют на гусях, порой самостоятельно изготовленных, самую разнообразную музыку. Примером инициативы «снизу» может служить мастерская «Мир гуслей» в Тверской области, возглавляемая Сергеем Горчаковым, которая выпускает различные модели гуслей на любой вкус. Сергей в интервью Игорю Найдёнову рассказал об участии мануфактуры «Мир гуслей» в рок-фестивале «Нашествие». «Как устраивали гусельный мастер-класс под девизом “Играй русский рок на русских гусях”, через который прошли 1 200 человек – просто садились на лавочки, получали гусли и играли, кто как мог. Как приходили учиться и парни, будто из 1980-х, с ирокезами, которые ничего кроме “Короля и шута” знать не хотят, и прожженные интеллигенты, склонные видеть деревья там, где мы склонны видеть столбы. Как четверо суток подряд «нашественники» исполняли под гусли песни, что звучали со сцены – от «Ой-е» до «Тишина – это смерть». Как там же, на месте покупали инструменты, впервые увидев их вживую. Как в августе, после фестиваля, у

мануфактуры был ощутимый подъем продаж. Эти люди увидели, что на гусях можно играть то, что они в 16 лет играли на гитаре. Им показали гитарные аккорды, какой какому соответствует. Им было прикольно – инструмент меньше и проще. И со временем они начнут погружаться в богатейшую музыкальную культуру русского народа. А если бы мы позиционировали гусли только как традиционный инструмент, на котором исполняются всего пять наигрышей, записанных в экспедиции, – ну и были бы мы тогда такой сектой фольклористов. Для кого-то элитарной, для других – да, кучкой ряженных. Мы ведь от народа не отстраняемся. Наоборот, пытаемся к людям приблизиться. Находим общий язык...» (<https://les.media/articles/525437-mysli-kak-gusli>). Что это? Веяние времени, поиск новизны, характеризующейся модным словечком *hype*, или, пожалуй, тоже пример трансформации традиции, но уже через возрождение интереса к народному инструментарию? В Петербурге изготовлением гуслей различных моделей занимается мастерская «Арт-Лира», мастер Андрей Самсонов в содружестве с Натальей Федоровой, лауреатом I премии Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в 2001 г. в г. Твери в номинации «Гусли».

Подведем некоторые итоги. Исполнительство на гусях в Санкт-Петербурге в академическом и любительском музицировании уверенно развивается. Успехи, которые демонстрируют гусяры на различных музыкальных конкурсах, позволяют судить о высоком уровне их подготовки. Инициативные преподаватели всячески стараются популяризировать игру на гусях, совмещая в концертах исполнение музыки разных направлений и жанров, сочетая сольную и ансамблевую игру. Проведение фестивалей и конкурсов способствует большему узнаванию инструмента, помогает привлечь детей в кружки и музыкальные школы. Одновременно возрастает интерес к инструменту и среди родителей. Но, по большей части, успехи вызваны отдельной частной деятельностью энтузиастов-преподавателей, добившихся поддержки руководителей своих учреждений.

Споры о путях развития народных инструментов ведутся довольно давно. Приходится констатировать, что изменения, происходящие во всем мире, касаются всех без исключения сфер искусства и культуры. Вопрос поиска дальнейших путей развития остро стоит и для музыкантов-«народников». Молодые люди, окончившие консерватории, академии или институты культуры, должны видеть перспективы своей профессии. Безусловно, без поддержки государства продолжить совершенствование и привлечение внимания публики только силами отдельных энтузиастов на разных уровнях представляется крайне сложным. Анализируя процессы, происходящие сейчас с гусями, напрашивается вывод, что людям необходимы народные инструменты и обучение игре на них. Есть спрос, должно быть и предложение. Вопрос только в том, что мы можем предложить? Может быть, настала пора снова «пойти в народ», вернуться к идеям В.В. Андреева; развивать идею популяризации массовой игры на народных инструментах; организовывать поддержку мастерских по изготовлению народных инструментов с целью обеспечения всех желающих недорогим инструментарием; разработку целевых программ по созданию исторических классов в музыкальных школах с обязательным изучением фольклора и народного инструментария, включая народные духовые и ударные инструменты. Как представляется, только благодаря совместным усилиям всего сообщества музыкантов-«народников» на всех уровнях образования, через обсуждение насущных проблем на различных информационных платформах появится возможность быть услышанными чиновниками, влияющими на положение дел в культурно-образовательном пространстве.

Но сами для себя мы все же должны определиться: кто мы? «Иваны, не помнящие родства», в стремлении сравняться с академическими инструментами напрочь стирающие свое «курносое народное лицо»? Или все-таки музыканты, сохраняющие свои истоки, пусть не в чистом виде, но в должной степени бережно, чутко и с признательностью к нашим предшественникам, которые дали нам огромный потенциал и показали пример беззаветного служения делу сохранения и развития народной музыкальной культуры. По мнению Д. И. Варламова: «Становление концепции “народников” XXI века будет связано с новым взглядом на народный инструментализм как на постоянно эволюционирующее современное социально-художественное целостное явление, основанное на синтезе русской национальной традиции и академического искусства» [2. с. 169–170].

Литература

1. Вавина Л.В. Национальные инструменты в современном народно-инструментальном исполнительстве: перспективы развития // Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы^ Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. М., 2018, 11 с.
2. Варламов Д.И. Метаморфозы народного музыкального инструментария. М., 2009. 180 с.

©Ершова И.Н., 2020