

Работая над созданием игрушки, обучающиеся узнают о народном творчестве, о художественных промыслах, об истории русского костюма, знакомятся с древними русскими символами, орнаментами, об особенностях декоративной композиции, осваивают метод копирования, приобретают технические навыки в росписи по дереву.

Знаки и символы.

Копия орнаментов.

Эскиз.

Работы преподавателя.

Работы обучающихся.

ОСВОЕНИЕ ГУСЛЕЙ ЗВОНЧАТЫХ КАК ЧАСТИ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДШИ «ЭТНОС»

*Веселова Ирина Алексеевна,
преподаватель МБУДО «ДШИ «Этнос»,
город Южно-Сахалинск, Сахалинская область*

Гусли звончатые, яровчатые, гусли-самогуды... Немногие из дошедших до настоящего времени русских народных музыкальных инструментов могут соперничать с ними в древности и самобытности. Их чарующие звуки раздавались под белокаменными сводами великокняжеских палат и в крестьянских избах, в посольских обозах, медленно тянувшихся в Орду или Литву, поднимали боевой дух русских воинов во время Куликовской битвы. Звучание гусельных струн радовало слух многих представителей дворянства и духовенства, гусли были единственным инструментом, допущенным в личные покои Екатерины II.

Гусли яровчатые из былинного эпоса, которыми владели Садко и Добрыня Никитич, Ставр Годимович и Соловей Будимирович, заветные гусли-самогуды из русских народных сказок, гусли наидревнейшей фрески XI века Софийского собора в Киеве, гусли из раскопок Великого Новгорода IX-XII веков, гусли на браслете из клада Старой Рязани, гусли древнерусских книжных миниатюр и гусли, которые осваивают ученики ДШИ «Этнос» – это один и тот же инструмент.

Многострунные безгрифные инструменты, родственные гусям, существуют практически в каждой национальной культуре: белорусские цимбалы, украинская бандура, финские и карельские кантеле, корейский каягым, армянский канун, удмуртский крезь, японский кото, марийский кюсле, латышский кокле, арабский канун, эстонский каннель... Даже в древнем Вавилоне существовал простейший инструмент в виде доски с натянутыми над ней струнами. Многие из таких инструментов преобразались с течением веков, изменялись и гусли. Усложнялись (прибавлялись струны) и богато украшались резьбой, инкрустацией, росписью, и меняли форму, становясь треугольными, трапециевидными, полукруглыми, шлемовидными, и обрастали добавочными приспособлениями, однако основа у всех оставалась одинаковой: над корпусом-резонатором натянуты струны, каждая из которых предназначена для извлечения звука только одной высоты.

Известный историк музыки, композитор, этнограф и знаток истории этого инструмента автор книги «Гусли» Александр Сергеевич Фаминин пишет: «Струны, а также гусли, гудки и другие струнные музыкальные инструменты, по народному выражению, гудут» [5, с. 15]. Гудением, гудьбой в старинных памятниках называется звук именно струн. Независимо от способа извлечения из них звука: посредством удара ли по ним пальцами, рваньи или щипанья их, или же ведения по ним смычка. Игрец на струнном инструменте называется гудцом. Так в славянском переводе Откровения Иоанна читаем: «и глась слышахъ гудецъ, гудущих в гусли своя». Печерские игрецы, забавлявшие Святослава Ярославича (в XI в.) назвались «гудцы, гусинные гласы испускающие» [5, с. 18]. Выражение «гусли звончатые» когда-то было просто красивым эпитетом, отражавшим характер звучания инструмента. Но сейчас звончатые гусли – устоявшееся название, которое помогает отличить инструмент от других его разновидностей – щипковых и клавишных.

В ДШИ «Этнос» ученики осваивают гусли звончатые одной разновидности – крыловидные. Это достаточно простые гусли, имеющие 15–17 струн, некоторые из инструментов обогащены механикой, которая позволяет повышать или понижать звучание струны на полутон. Как же играют на гусях звончатых? Каковы традиции гусельного исполнительства? Обратимся к истории. В русской поговорке говорится: «Гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют». Ю. Евтушенко – современный исполнитель, педагог, автор «Практического курса игры на гусях звончатых» пишет: «Прикоснитесь к струнам, и вы убедитесь, что это действительно так: они заиграют сами. Гусли помогут вам выразить все. Как в былине говорится:

Заиграл Добрыня по-унылому,

По-унылому, да по-умильному.

Заиграл Добрыня по-веселому.

Тот же Добрыня Никитич еще и «выигрывает» свои «похождения», т. е. рассказывает под аккомпанемент гуслей. Таким образом, еще в древние времена сложились три основных традиционных вида гусельной игры: исполнение лирических мелодий, песенных, плясовых наигрышей и музыкально-поэтический речитатив [3, с. 3].

Описывая древние, традиционные способы игры на гусях, великий знаток истории этого инструмента А. С. Фаминин указывает: «Древнейший способ извлечения звука из струн состоял в щипании, подергивании их пальцами или маленьким орудием (палочкой перышком), у греков называвшимся «плектр» [5, с. 24].

В одном из пересказов былины о Добрыне читаем: «Ай заиграл тут Добрынюшка в гусельшки немецкия. Подернул он струночки сибирския» [5, с. 34]. Такую именно игру, т. е. перебирание, «подергивание» струн «белой рукой», «похаживание» по струнам пальцами «вскладаемыми» на струны, имел в виду и певец Слова о полку Игореве, говоря о Бояне, что он свои десять перстов вскладывал на струны: «Боянь же братіе, не десять соколов на стадо лебедей пушаше, нь своя вещь прьсты на живая струны въскладаше: они же сами князем славу рокотаху».

В русских песнях и былинах, также на старинных изображениях, играющие на гусях всегда сидят во время игры: инструмент или прислоняется играющим ко груди (ребром или плашмя); причем он одним краем (т. е. ребром) упирается в одно или оба колена, или он лежит плашмя на коленях играющего, или, наконец, лежит перед ним на столе. «Как пошел Садко к Ильмень озеру, сядился на бел горяч камень. И начал играть в гуселки яровчаты». «И сядился Добрыня близко печку близ кирпичную, положил гусельшка на свои колена молодецкия. Учал почал во гусельшки выигрывать» [5, с. 38].

И сегодня, в XXI веке маленькие гусяры так же, как и в древности, инструмент на колени и «выигрывают во гусельшки», перебирая пальцами струны или ударяя по ним медиатором. Первые навыки начинающих гусяров – это постановка рук, держание медиатора, настройка инструмента. Затем следуют самые простые приемы игры, звукоизвлечения, первоначальные навыки чтения с листа и изучение возможностей инструмента. В течение первого года обучения, как правило, удается освоить приемы гармонического аккомпанеента на гусях и исполнить несколько несложных пьес.

Начинается ознакомление с гусями в 5 классе и занимает всего 20 минут в неделю, в соответствии с учебным планом ДШИ «Этнос». Изучение аккордовых позиций и основных приемов игры – арпеджиато и бряцания – первые умения, которые осваивают гусяры. Ученики познают возможности инструмента для аккомпанеента своему или чужому пению. Многим из них начальный период освоения гуслей кажется достаточно сложным, поскольку гусли – это уже третий (!) музыкальный инструмент, который изучается в режиме «Ознакомление с дополнительным инструментом». Значительным подспорьем в обучении является наличие у детей определенных знаний по теории музыки и сольфеджио, владение аккордовой терминологией и первоначальными навыками гармонизации несложных песен на фортепиано.

Далее следует исполнение одноголосных мелодий, освоение традиционных гусельных приемов в положении левой руки на струнах и между струн, игра мелодий терциями, аккордами, использование более сложных приемов: флажолетов, подцепов, пиццикато и т. д. На этом этапе обучения из всего количества гусяров, как правило, выделяются ребята, для которых гусли становятся самым любимым инструментом. Так рождаются гусяры-солисты, исполняющие достаточно сложные произведения. Но абсолютно для всех и всегда становится огромным удовольствием совместное музицирование – «хор гуслей» или, говоря современным языком, игра в ансамбле гусяров. Участники таких ансамблей исполняют произведения самых разных жанров, стилей, авторов и эпох.

На сегодняшний день в «Этносе» есть несколько ансамблей гусяров: младший, состоящий из начинающих учеников, средний, в котором играют ребята 2-3 года обучения и

старший – «звездный» состав из самых опытных, самых влюбленных в инструмент и самых преданных древней гусельной традиции музыкантов. Количественный состав ансамбля определяется только наличием инструментов. Как правило, в ансамбле играют не только гусли, но и домристы, флейтисты и перкуссионисты.

Пьесы исполняются как без сопровождения, так и с аккомпанементом фортепиано или баяна. В последние годы в качестве аккомпанирующих инструментов часто используются гармонь и балалайка-контрабас. Характерное «деревенское» звучание кировской гармони, подходящей по строю гусли, придает особый самобытный колорит обработкам русских народных песен. Контрабас с его глубоким, матовым тембром прекрасно сочетается с неповторимым гусельным звучанием при исполнении старинной музыки. Специально для школьного ансамбля гусли и различных его количественных составов (дуэты, трио, смешанные ансамбли) в течение десяти лет были написаны аранжировки и переложения самых разных музыкальных произведений. Большая часть из них вошла в I выпуск сборника «Кружева», который получил высокую оценку профессионального жюри конкурса методических работ.

В памяти русского бережно хранятся имена и образы наиболее выдающихся гуслистов, чьими талантами и усилиями на протяжении многих веков лелеялся и развивался этот исконно русский музыкальный инструмент. Одни из них слагали былины, другие славились виртуозным исполнением, развивали и расширяли репертуар, успешно занимались педагогической деятельностью. У всех на слуху имена Бояна и Садко, которые сами стали героями древних русских сказаний. В более поздней истории известны имена Ивана и Трофима Рябининых, Осипа Смоленского, в новейшей – Петра Шалимова, Веры Городовской, Всеволода Беляевского, Валерия Тихова, Дмитрия Трифонова. Все они являются национальным достоянием и гордостью России.

Школа «Этнос» тоже может гордиться своими учениками, впервые на Сахалине заигравшими на гуслих звончатых. Это одна из первых учениц Ольга Бобровникова, которая исполняла сольные произведения, аккомпанировала фольклорному ансамблю «Радунца», не побоялась выступить на Международном конкурсе «Единство России» в Москве, и даже стала Лауреатом этого конкурса; это и первый состав ансамбля гуслистов, покоривший сердца строгого жюри на региональном конкурсе «Новые имена» в г. Томске; это и сегодняшний состав ансамбля гуслистов «Кружева», который вдохновенно звенел в концертных залах Южно-Сахалинска, Сеула, Петербурга, Курильска и стал обладателем Гран-при Международного конкурса «Возрождение России» в Москве, лауреатом Международных конкурсов «Виват, Петербург!» и «Невские перспективы» в Санкт-Петербурге; это и солистка Ульяна Петрова, участница многих концертов, лауреат различных конкурсов. С полным правом можно утверждать, что одна из ярчайших и интереснейших фольклорных традиций – традиция гусельного исполнительства в нашем регионе успешно развивается. Тенденция возрождения, сохранения и развития исконной гусельной традиции стала характерной для различных регионов России. И этому есть несколько причин.

Инструмент оказывается элементарным для первоначального освоения. Достаточно поставить пальцы левой руки на струны с расположением через струну и провести по тому же участку звукоряда пальцами правой руки – как возникает гармоническая аккордовая фактура, способная стимулировать музицирование детей. Успехи современных исполнителей-гуслистов, активные поиски и несомненные находки мастерами-изготовителями все более совершенных конструкций и приспособлений, вызывают огромный интерес у молодых композиторов. Поэтому нынешний гусельный репертуар

чрезвычайно обширен – он включает в себя различные жанры, стили, различную технику композиторского письма. На сцене гусли предстают перед нами не только как носители древних эпических жанров, но и как уникальный инструмент, которому подвластно выражение самой современной композиторской мысли.

Достижения в педагогике и мощное развитие системы профессионального образования на гусях способствует повсеместному развитию гусельного исполнительства, искусство игры на гусях все больше захватывает умы и сердца юных музыкантов. С особой гордостью можно отметить, что освоение фольклорных традиций и особенно традиций игры на звончатых гусях по словам А. С. Фаминицина «популярнейшем и древнейшем из музыкальных орудий славянских» стало неотъемлемой частью музыкальной жизни Сахалина. Давным-давно для всей России гусли звончатые стали музыкальным символом. Прекрасный, звонкий, кристально чистый, серебристый тембр, воспетый в тысячах русских былин, сказаний, легенд, пословиц и поговорок, испокон веков с особой яркостью хранящийся в памяти русского народа, сейчас завораживает слушателей Сахалина и Курильских островов, действует на окружающих волшебным звучанием струн.

В. В. Кошелев – хранитель Санкт-Петербургского Музея музыкальных инструментов написал стихотворение, которым хочется закончить эту статью.

Стонут гусли:

Крик несется по воде.

Плачут гусли

Рыбкой малой в неводе.

Гусли трубами трубят.

На крыло встают.

Гусли прошлое хранят,

Ничего не ждут.

Небо выкрасили гусли

Кистью – табуном.

Землю выстелили гусли

Струнным серебром.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусли: альманах для концертных исполнителей и педагогов / ред.-сост. С. В. Борисов. – Псков: издательство Областного центра народного творчества, 2000. – 68 с.
2. Гусли: альманах для концертных исполнителей и педагогов. Выпуск II / ред.-сост. С. В. Борисов. – Псков: издательство Областного центра народного творчества, 2001. – 84 с.
3. Гусли: альманах для концертных исполнителей и педагогов. Выпуск III / ред.-сост. С. В. Борисов. – Псков: издательство Областного центра народного творчества, 2002. – 72 с.
4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов: Кн. для учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1989.
5. Евтушенко Ю. Т. Практический курс игры на гусях звончатых. – М.: Музыка, 1989. – 120 с.
6. Жук Л. Я. Искусство игры на гусях: учебно-методическое пособие. – М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. – 192 с.
7. Фаминицин А. Гусли. Русский народный инструмент. Исторический очерк. – Ростов, 2009. – 142 с.