

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие по дисциплинам «Основы игры на инструментах шумового оркестра», «Шумовые, духовые инструменты», «Инструменты народной традиции», «Основы ансамблевой игры» предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Искусство народного пения», «Педагогическое образование», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Цель дисциплин — обучить будущего бакалавра основам народного инструментального исполнительства.

Задачи дисциплин заключаются:

- ▣ в изучении инструментов шумового оркестра; освоении техники игры на народных шумовых инструментах;
- ▣ формировании навыков игры на шумовых инструментах и практических умений игры в оркестре (ансамбле); освоении специфики искусства ансамблевой игры, познании его закономерностей; обогащении репертуара коллектива; приобретении навыков коллективного творчества;
- ▣ развитии музыкальных способностей и мышления средствами ансамблевого творчества, в совершенствовании музыкально-ритмического чувства;
- ▣ развитии творческого мышления и творческих способностей студентов через их собственную художественно-исполнительскую деятельность;
- ▣ совершенствовании и расширении общего культурного и музыкального кругозора;
- ▣ формировании у студентов стабильного интереса к инструментальным жанрам музыкальной культуры;
- ▣ освоении и осмыслении музыкально-художественных ценностей культуры средствами ансамблевой игры как жанра музыкальной практики;
- ▣ пропаганде национальной музыкальной культуры, в частности, её инструментальных жанров;
- ▣ создании особой среды и благоприятных условий для формирования общих интересов и совместной деятельности студентов, их высоких духовных нравственно-эстетических качеств, воспитания чувства причастности к своему народу, его истории, культуре.

В результате освоения дисциплин обучающийся должен:

Знать:

- ▣ народное инструментальное творчество как составную часть художественной народной традиции;
- ▣ инструменты народной традиции, шумовые инструменты, их возможности и особенности.

Уметь:

- ▣ исполнять произведения на шумовых инструментах;
- ▣ анализировать качество и процесс исполняемого произведения;
- ▣ проводить репетиции с ансамблем шумовых инструментов;
- ▣ подбирать репертуар и создавать музыкальные композиции для ансамбля шумовых инструментов и сольного исполнения.

Владеть:

- ▣ навыками ансамблевой игры на шумовых инструментах;
- ▣ навыками руководства ансамблем (оркестром) шумовых инструментов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Русская инструментальная музыка — неотъемлемая часть национальной культуры. История их существования имеет длительную историю. Обнаруженные археологами музыкальные инструменты являются истинными доказательствами их бытования в древности.

Русские народные музыкальные инструменты — одна из областей музыкальной науки, до сих пор требующая пристального изучения. Незнание русского народного инструментария восходит ещё ко времени христианизации Руси, так как православный обряд не принял инструментальной музыки, а базировался исключительно на её вокальных формах. Это привело к отождествлению инструментов с антицерковной, нехристианской, «бесовской» музыкой, музыкой «не от Бога», что породило всевозможные гонения на инструменты и нелестные высказывания в их адрес: «...Того ради не подобает христианам на пирах и на свадьбах бесовских игр играти, аще ли то не брак называется, а идолослужение. Иже есть пляска, гудьба, песни мирские, сопелки, бубны и вся жертва идольская...» [цит. по: 9, с. 25]. Можно с определенной «натяжкой» лишь предполагать, что под гудьбой и бубнами подразумевалось искусство игры на духовых и ударных инструментах (в том числе и ложках), которое было распространено в среде скоморохов. Об этом же пишет Т. В. Владышевская: «Очень разнообразны были и ударные инструменты — под общим видовым названием «бубны», куда входили барабаны, бубны, ложки, погремушки, трещотки» [7]. В документах XV–XVII вв. (например в уставных и жалованных грамотах, Царской грамоте 1648 г., постановлениях Стоглавого собора, Судебнике и пр.) есть неоднократные упоминания о битье в ладоши, которое сопровождает пение и пляски. Видимо, эти упоминания тоже можно считать неким, весьма косвенным, свидетельством того, что в скоморошьей культуре могли использоваться ложки как музыкальный инструмент.

В 1648 г. предпринимается серьёзный поход церкви против музыкальных инструментов; царь Алексей Михайлович (Тишайший) в 1648 г. издает высочайший указ «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий», в котором категорически предписывалось: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать и, изломав те бесовские игры, велел жечь» [цит. по: 8, с. 12].

И всё же игра на инструментах осталась достоянием народа. И если, предположительно, в прошлом жизнь народа была немыслима без музыкальных инструментов, то уже в XVII–XVIII вв. носителями этой культурной традиции были как отдельные самородки, так и целые артели профессионалов — бродячих скоморохов. Именно они сохранили искусство игры на народных инструментах. До середины XVII в. именно со скоморохами ассоциировалась русская традиционная народная инструментальная культура, частью которой, возможно, была ансамблевая игра на ложках. Мы говорим возможно, потому что нет никаких свидетельств тому, было это или не было. Немногочисленные иконографические источники, изображающие скоморохов с ложками, не дают полного представления об исполнительском искусстве ложкарей. К сожалению, ни летописные, ни изобразительные, ни иные документы, в которых упоминается о скоморошьей культуре, никоим образом не описывают игру на ударных музыкальных инструментах в целом, и, конечно же, в них нет даже упоминания об игре на ложках. Хотя считается, что на тот момент (середина XVII в.) у скоморохов насчитывалось около 14 наименований ударных инструментов, часть из которых безвозвратно утеряна. К счастью, ложки, являясь принадлежностью

бытовой повседневной культуры, не исчезли из обихода. Но их значение как музыкального инструмента резко уменьшилось.

Не менее важным в истории народных инструментов следует считать период урбанизации государства, и как следствие этого, — «расслоение» традиции. Традиционный фольклор, частью которого, несомненно, является русская инструментальная традиция, включающая игру на ложках, продолжал бытовать на городских окраинах, еще «не оторванных» от крестьянского (сельского) типа хозяйствования, в сельских «анклавах» внутри города. Возникает смешанная (квазигородская, квазиурбанистическая) культура как результат неполной адаптации традиционной культуры к новым «городским» условиям. Именно в период становления новых и модификации традиционных жанров народной художественной культуры ложки приобрели особую значимость, зазвучали как солирующий инструмент, демонстрирующий виртуозное мастерство исполнителей. О важности данного явления могут свидетельствовать мемуарные, журналистские источники, в которых упоминаются ансамбли ложкарей и отдельные исполнители на этом уникальном инструменте.

С течением времени ложки приобрели новую значимость, зазвучали как солирующий инструмент, демонстрирующий виртуозное мастерство исполнителей. Впервые на эстраде ложки были применены Н. И. Приваловым, а затем В. В. Андреевым в Великорусском оркестре [2, 4]. Следует отметить, что распространение ложек как музыкального инструмента в XIX в. характерно не только для русской культуры, но и, например, для американской, где в менестрель-шоу (форма американского народного театра, распространенного в XIX в., наподобие скоморошских представлений на Руси) актёры разыгрывали комические сцены, исполняли стилизованную музыку и танцы, иногда используя ложки в качестве ударных инструментов.

Несмотря на далеко неполную исследованность ложек как музыкального инструмента, они продолжают жить. На сегодняшний момент искусство игры на ложках возрождается. Повсеместно возникают ансамбли ложкарей, участники которых демонстрируют навыки игры на инструменте. В хорах и ансамблях народной песни, фольклорных коллективах используют инструмент при исполнении народных песен. Самодеятельные композиторы-песенники создают произведения, специально предназначенные для использования ложек в качестве музыкального инструмента (напр., Г. Рузанов «Русские ложки», Ю. Гаврилов «Умельцы-ложкари», В. Белкин «Ложки» и др.). Инструментальные коллективы — ансамбли и оркестры народных инструментов — стали использовать ложки именно в качестве солирующего инструмента. Так, оркестр Государственного академического северного русского народного хора в рамках X Пасхального фестиваля (2011 г.) представил произведение Б. Туровника «Емецкие переборы», основанное на сольной виртуозной игре на ложках. В конце XX — начале XXI в. ложки вновь зазвучали в американской фолк-музыке и, как бы парадоксально не звучало, британской рок-музыке. Так, британская арт-рок группа «Caravan» использует специально сконструированные электроложки (по аналогии с электрогитарами, электрофортепиано и пр.). Все это свидетельствует о необычайной популярности инструмента и его, поистине, широких возможностях. Сложность реконструирования традиции игры на ложках не умаляет этого явления. Отсутствие письменной фиксации, практически полное исчезновение из музыкальной практики должны были привести к исчезновению такого явления, как игра на ложках. Но этого не произошло. Это свидетельствует о том, что традиция способна к воссозданию, возрождению, реконструкции даже через промежутки времени. Главное — не потерять ее смысл, ценность и уметь грамотно актуализировать в современных социокультурных условиях. Так что конец XX — начало XXI в. смело можно назвать эпохой возрождения искусства игры на ложках.

Изучение народной инструментальной музыки началось со второй половины XVIII в. исследователями-иностранцами (Я. Штелин, М. Гасри), подчёркивавшими византийское происхождение российских инструментов. В конце XIX в. возросший интерес учёных

к проблемам народности национальной культуры породил обращения российских исследователей к фольклору вообще и к народному инструментарию в частности. Это привело к появлению работ В.Одоевского, предложившего программу изучения инструментальной музыки на основе изучения письменных и изобразительных памятников; А. Фаминина, Н. Привалова, Е. Линёвой.

Но и на сегодняшний момент многие аспекты народного инструментария требуют уточнения и изучения. Даже само название требует специального пояснения, так как под термином «народный музыкальный инструмент» можно понимать инструмент:

- ▣ созданный народом;
 - ▣ бытующий в народе;
 - ▣ созданный и бытующий в народе
 - ▣ вне человеческого голоса, исполняющий традиционную для данного народа музыку.
- Близки этому определению толкования термина, данные И. Мациевским: «звуковое орудие, функционирующее как элемент определённой культурно-исторической системы» и М. Имханицким: «Народный инструмент является как средство выражения устойчивого, традиционно бытующего пласта музыки...».

В основе классификации народных инструментов, как правило, лежат два признака: источник звука и способ звукоизвлечения.

1. *Струнные* (хордофоны). Источник звука — натянутая струна, возбуждаемая щипком, трением, ударом. К ним относят: лиру (колесную лиру), гудок, гусли шлемовидные (псалтырь), скрипку, гусли крыловидные (звончатые), гусли столообразные (прямоугольные), балалайку, домру.

2. *Духовые* (аэрофоны). Источник звука — столб воздуха.

- ▣ Мундштучные (амбушюрные). Источник звука — вибрация губ.
- ▣ Натуральные: пастушьи трубы, ратные трубы, охотничьи рога;
- ▣ Ладковые: деревянные рожки, владимирские рожки.
- ▣ Свистковые. Источник звука — рассечённый столб воздуха.
- ▣ Клинчатовырезные: дудки, пыжатки, гудила, свистульки, окарины, сопель, цевница, свирель, травяная дудка.
- ▣ Крайсекущие: флейта Пана, кугиклы (кувыклы) и т. д.
- ▣ Язычковые (лингвальные). В конструкции содержатся специальные «язычки» — пластинки, о которые рассекается воздух.
- ▣ С одинарным язычком: жалейка, волынка.
- ▣ С двойным язычком: берестяной рог, брёлка.

3. *Ударные* (шумовые).

- ▣ Самозвучащие: ложки, косточки, варган, било (великое и малое), бряцало, колокол, трещотки (курская, круговая, парная), рубель, рыкалка, бубенцы, коробочка, рогач, пастуший барабан (барабанка), ухваты (шпоры), ладошки, коса, дрова.
- ▣ Мембранные: бубны (ратный, скоморошеский), тулумбасы, накры, набат, барабан.

Русская фольклорная традиция насчитывает огромное множество ударных шумовых инструментов, являющихся, пожалуй, одними из самых древних музыкальных инструментов. По предположениям исследователей, уже в Киевской Руси были известны ударные музыкальные инструменты, в том числе обрядовый и сигнальный инструмент — било. Способ звукоизвлечения на таких инструментах — удар; звук, который они издают, характеризуется как шум. Отсюда и их название — ударные шумовые. В древности считалось, что именно шумом можно отпугнуть нечистую силу, поэтому ударным шумовым инструментам приписывалась магическая сила. До сих пор ударные инструменты используются разными народами в обрядах (например, бубны у шаманов). У славян существовал

обычай на Петровки, когда обходили все помещения (и жилые, и хозяйственные), весь населенный пункт и при помощи шума изгоняли нечистую силу.

Наибольшее распространение среди ударных шумовых инструментов получили ложки, трещотки, бубны и др.

К сожалению, авторы большинства исследований по народным музыкальным инструментам не пишут о ложках или ограничиваются упоминанием, что «иногда в качестве музыкальных инструментов использовались предметы быта» [6, с. 25] или «создавая скоморошины, которые исполнялись в сопровождении самых разных музыкальных инструментов — гудка, трубы, дудки, жалейки, рожка, сопели, а также колотушек и ложек, они (скоморохи — *Е. К.*) веселили публику, высмеивали человеческие пороки, а заодно и политику великих князей [14]. В то же время, как уже описывалось ранее, инструментальные ансамбли использовали ложки в качестве музыкального инструмента уже в XVIII в., а на лубочных картинках XIX в. можно увидеть их изображенными в руках скоморохов.

Ложки — один из наиболее популярных народных инструментов. Так же, как некоторые другие принадлежности обеденного стола (известно, например, что на пирях в ход пускались сковороды, тазы, кастрюли, крышки, чугуны, ухваты, самоварные трубы и т. д.), они с течением времени стали употребляться в народном музицировании. Как это произошло?

К сожалению, до нас не дошли данные о начальных этапах становления ложек как народного инструмента. Считается, что первые письменные сведения даёт С. Тучков в «Записках»: «Ложки состоят...из четырёх деревянных ложек обыкновенной длины. Но на рукоятках оных, которые несколько больше обыкновенных, прибавляют сверху до половины по нескольку медных, круглых позвонков... Ложки берут между пальцами крестообразно по две в каждую руку — широкие концы... прижимают к ладоням выпуклостью вверх и ударяют оными одна о другую, поднимая руки кверху и потряхивая позвонками».

М. Гутри в «Диссертации о русских древностях» писал: «Сей инструмент, коим русские поселяне мужики бьют каданс или такт ... составлен из известного числа небольших позвонков и гремушек, которые ... навязаны кистями по ложечным рукояткам ... Стук сих ложек и удары медных гремушек под различными направлениями производят различный и пронзительный звон и в шумных хорах одушевляет пляску...» [1].

В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» описывает: «ложка бывает: межеумок, простая русская, широкая; бутырка, бурлацкая, такая же, но толще и грубее; боская, долговатая, тупоносая; полубоская, покруглее той; носатая, остроносая; тонкая, вообще тонкой, чистой отделки. Ложки, у песенников, скоморохов кастаньетки, пара деревянных ложек, или надеваемых на пальцы кружков, унизанных гремушками» [25].

В XVIII–XIX вв. игровой комплект состоял из двух–пяти ложек, одна из которых была большей величины. Об этом свидетельствуют лубочные картинки, изображающие шутовские персонажи скоморохов, чьи ложки снабжены бубенцами. Именно такие инструменты дошли до нашего времени и хранятся в инструментальном собрании ИТМК.

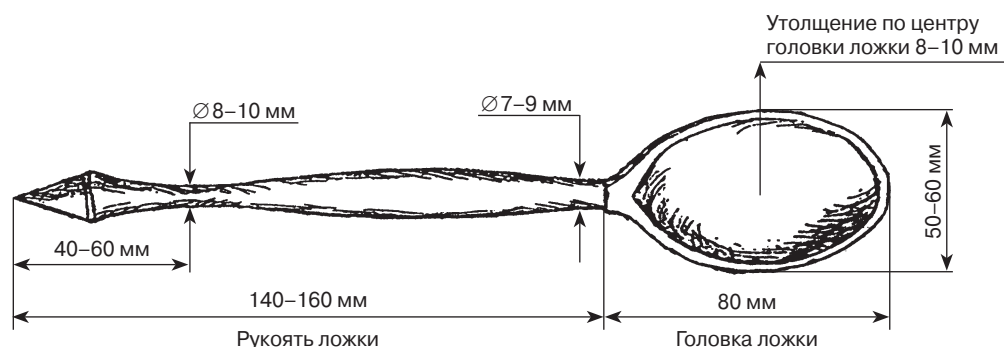
Приблизительно в 1890 г. на фирме «Циммерман» в Петербурге были сконструированы специальные ложки из металла (латуни), скреплённые парами и снабжённые бубенцами и бряцающими тарелочками, т. е. ложки приобрели новое качество: они стали звенящим, а не ударным инструментом.

Изучением ложек в качестве народного инструмента занялся Н. Привалов, результатом чего стали публикации в «Русской музыкальной газете» в 1908 г. под названием «Ложки — русский народный музыкальный инструмент». В частности он пишет: «Какой-нибудь залихватский деревенский парень во время удалой песни или пляски, быть может, слышавший где-нибудь кастаньеты, — схватил обыкновенные деревянные ложки, какими ел щи или кашу, и давай прищёлкивать ими в такт мелодии!.. И вот готов новый музыкальный инструмент, представляющий, так сказать, произведение народного юмора, столь присущего славянской натуре» [цит. по: 2, с. 121]. С течением времени ложки приобрели новую значимость, зазвучали как солирующий инструмент, демонстрирующий

виртуозное мастерство исполнителей. Игра на ложках стала настоящим зрелищем. По сей день искусство игры на этом самобытном инструменте радует зрителя, увлекая яркостью, красочностью, виртуозностью. «Гениальная простота» и мастерство, профессионализм переплетаются и органично дополняют друг друга, создавая ощущение праздника у слушателей.

Искусство игры на ложках всегда всецело зависело от фантазии исполнителя. Из поколения в поколение накапливался и передавался своеобразный игровой опыт: движения рук, характер ударов, способы и приёмы игры. К сожалению, этот опыт с течением времени был утерян (в отдельных областях полностью, в отдельных — частично). Сейчас этот фольклорный пласт приходится восстанавливать.

Обучение игре на ложках начинается с ознакомления с инструментом, что позволяет исполнителю грамотно и профессионально овладеть техникой игры, заранее прогнозируя возможности инструмента. Ложки как музыкальный инструмент по внешнему виду отличаются от столовых и декоративных деревянных ложек. Они изготавливаются из более твёрдых пород дерева (наиболее распространены кленовые ложки из основания дерева) в трех разновидностях в зависимости от размеров: малая, средняя и большая игровая ложка. Имеют удлинённые рукоятки и отполированную поверхность соударений. Наибольшей популярностью пользовалась средняя ложка. Её рукоять должна быть 18–20 см, иметь два сужения, одно при переходе в головку ложки, другое — за 2–3 см до окончания. Желательно, чтобы ложка была изготовлена из цельного куска дерева, чтобы не имела склеивания. Окончание рукояти должно иметь плоскую форму, затем плавно переходить в округлую. Головка ложки — эллипсообразной формы, с обязательным утолщением в её середине.

Устройство игровой ложки

Овладение ложками начинается с изучения простейших способов игры на них. Если просмотреть методические материалы, рекомендуемые по освоению ложек как музыкального инструмента, то можно прийти к заключению, что почти каждый автор приводит собственное количество приемов и способов игры на них.

Опишем собственную методику. Существуют две основные позиции, т. е. расположение ложек в руках исполнителя при игре на ложках: позиция двух ложек (пары) и позиция трёх ложек.

ИГРОВАЯ ПОЗИЦИЯ ПАРНЫХ ЛОЖЕК

Позиция парных ложек предполагает два положения при игре: сидя и стоя. При сидячем положении, возможно, левая нога закинута на правую. Ложки берутся в правую руку (если человек — правша). Чтобы правильно взять ложки, нужно головки ложек развернуть тыльными сторонами друг к другу. Нижняя ложка кладётся между средними фалангами среднего и указательного пальцев. Верхняя кладётся на среднюю фалангу указательного пальца. Рука сжимается в кулак. Рукояти упираются в основание большого пальца. Большой палец лежит вдоль рукояти верхней ложки. При этом головки ложек не касаются одна другой, а свободно амортизируют в руке исполнителя.

Положение рук при игре на парных ложках

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ИГРЫ НА ПАРНЫХ ЛОЖКАХ

1. По колену.

Правая кисть движется вертикально вниз, ребром к полу.

Ложки при этом ударяют по левому или правому колену.

В партитуре обозначается или .

л

п

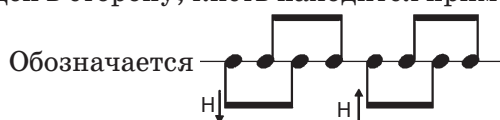
Иногда в партитуре не указывается *л* или *п*.

Графика должна быть наглядной, чтобы не создавать дополнительных трудностей при обучении и игре на инструментах. Графическая система крайне проста: как и для всех ударных инструментов изображается одна черта. При написании приёмов игры на парных ложках ноты находятся на этой черте. Штили вниз означают приёмы игры по ногам, штили вверх — по руке и корпусу.

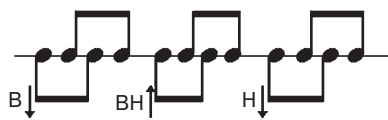
2. Серия ударов по ноге.

Выполняется аналогично предыдущему приёму. Каждый следующий удар совершается выше (при восходящем) или ниже (при нисходящем движении корпуса и руки)

предшествующего. Ладонь левой руки находится строго над коленом, локоть слегка отведён в сторону, кисть находится примерно на уровне груди.

При этой серии ударов используется внешняя, внутренняя сторона ноги, а также её центральная часть.

3. По руке.

- ▣ Удар снизу вверх о левую ладонь, развёрнутую вниз к полу. При этом важно, чтобы удар совершался самими ложками, а не левой рукой, как бы хлопающей по ним.

- ▣ Удар сверху вниз о левую ладонь, обращённую вверх. Техника исполнения аналогична предыдущему.

- ▣ Удары под локоть исполняются чуть ниже самого локтя. Положение левой руки при этом как бы свисающее.

- ▣ Удары над локтем исполняются чуть выше самого локтя. Положение левой руки при этом как за партой.

- ▣ Удары по внутреннему сгибу локтя. Техника исполнения: правой рукой совершается вертикальное нисходящее движение. Левая рука находится приблизительно на уровне груди, локоть открыт, предплечье над коленом, положение ладони произвольное.

4. Удары по груди (правую или левую стороны). Правой рукой производится горизонтальное движение по направлению к корпусу исполнителя. Положение левой руки зависит от игровой ситуации.

5. Удары по плечам. Правой рукой совершается восходящее вертикальное движение. Очень важно сохранить прямое положение корпуса, без движений плечами (если этого не требует художественный замысел произведения). При ударе по правому плечу должен быть хороший замах руки, чтобы прослушивался чёткий хлопок. Он может быть ниже плеча, на самом плече, за плечом, в зависимости от строения руки. Если при ударе по правому плечу ложки не звучат, то рука закидывается дальше за спину, и ложки совершают удар друг о друга как бы в воздухе или на спине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru