

В. И. АКУЛОВИЧ

**ПРЕДМЕТ «ОРКЕСТРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОРКЕСТРА
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

Современная подготовка руководителей самодеятельных коллективов требует повышения уровня музыкально-теоретических знаний, расширенного и углубленного изучения проблем развития народно-инструментальной музыки, осведомленности в области репертуара. Выпускник вуза, пишет А. Б. Поздняков, «должен обладать знаниями во всех разделах музыкального искусства и в первую очередь полной осведомленностью в народном инструментальном жанре. На достижение поставленной цели и следует направить содержание учебного процесса»¹.

До настоящего времени в вузах и училищах на отделениях народных инструментов сложилось такое положение, когда знакомство с репертуаром шло через отдельные произведения в специальных классах (оркестровом, дирижерском, ансамбле). Однако эти предметы не ставят задачу дать студенту целостное представление о путях и перспективах развития репертуара для оркестра русских народных инструментов (далее обозначаемый ОРНИ).

Разработанный на кафедре оркестрового дирижирования Ленинградского института культуры им. Н. К. Крупской в 1976 г. лекционный курс по оркестровой литературе для русских народных инструментов позволил заполнить серьезный пробел в общей системе подготовки руководителей самодеятельных оркестров. Важность его состоит в том, что в процессе изучения репертуара происходит непосредственная подготовка к практической деятельности будущих руководителей самодеятельных коллективов, изучаются произведения, которые могут быть использованы в последующей работе.

Обращение к такому вопросу, как репертуар для ОРНИ, тем более необходимо, что исследования в этой области малочислен-

ны. Кто же обращался к этой проблеме? «Музыка для оркестра народных инструментов на современном этапе (в 60-е годы)» — тема диссертационного исследования М. И. Имханицкого. Он же автор статей и монографий о творчестве Ю. Н. Шишакова, работ, обращенных к изучению современного состояния и тенденций развития репертуара для ОРНИ². Исторические аспекты развития народных инструментов наиболее полно рассмотрели А. П. Агажанов, Г. И. Благодатов, Г. Ф. Британов, М. В. Лысенко, Г. А. Преображенский и др.³ Ценный материал содержится в исследованиях и статьях К. А. Верткова, Б. Гравновского, Е. И. Максимова, А. М. Мирека, А. Д. Польшиной и ряда других⁴. Трудами этих ученых и заложен фундамент новой отрасли музыкальной науки, направленной на изучение бытования народных инструментов.

Цели и задачи курса «Оркестровая литература» определены в программе следующим образом:

- 1) расширить музыкальный кругозор студентов на основе изучения лучших образцов народной инструментальной музыки, произведений русских и советских композиторов для ОРНИ;
- 2) приобретение студентами необходимых знаний оркестровой литературы, репертуара для народных инструментов;
- 3) воспитание у студентов навыков анализа оркестровых произведений⁵.

Лекции строятся следующим образом: от общей характеристики изучаемого периода к рассмотрению творчества отдельных композиторов и анализу музыкальных произведений, созданных в это время. При изучении произведений, наиболее часто используемых в репертуаре самодеятельных коллективов, необходим тщательный подход. При разборе крупных произведений (концертов, увертюр, сюит) даются общие характеристики, указываются особенности композиторского письма.

В соответствии с разработанными периодами, принятыми советским музыкознанием, курс по изучению репертуара для ОРНИ состоит из четырех основных разделов.

Первый раздел — вступительный: в нем рассматриваются истоки русской народной музыки и типы народных инструментов, изучается деятельность В. В. Андреева и его сподвижников, дается обзор исполнительства на народных инструментах.

Второй раздел освещает первые шаги на пути создания произведений для ОРНИ (В. Андреев, Н. Фомин, Н. Привалов, В. Насонов, В. Ниман), формирование репертуара деревенских любительских оркестров, знакомит с переложениями русской и зарубежной классики для ОРНИ.

Третий раздел посвящен творчеству советских композиторов — авторов произведений для народных инструментов

(М. М. Ипполитов-Иванов, С. Н. Василенко, Р. М. Глиэр и др.).

В четвертом, заключительном разделе рассказывается о новом этапе развития народных инструментов в 60—70-х гг., происходит знакомство с современным репертуаром профессиональных и самодеятельных оркестров и ансамблей народных инструментов.

Основная форма занятий — это лекции с обязательными музыкальными иллюстрациями (магнитофон, проигрыватель). Использование грампластинок и магнитофонных записей является необходимым условием успешного проведения курса. Спецификой данного предмета, а также средством, активизирующими интерес к нему студентов, усиливающим практическую его значимость, является приглашение на лекции для иллюстраций, изучаемых по программе произведений, отдельных исполнителей и небольших ансамблей. Творческий потенциал вуза — наличие педагогов-исполнителей, концертных и учебных коллективов — позволяет привлекать их к иллюстраторской работе, активно задействовать в ходе лекционного курса.

Концертное исполнение отдельных произведений на лекциях подчеркивает связь изучаемого предмета с современной исполнительской культурой. В печати неоднократно высказывалось мнение о необходимости приближения теоретического образования в вузе к практике.

Так, профессор В. Минин подчеркивает, что «традиции академического курса гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм привели к тому, что в настоящее время особенно остро стал ощущаться известный разрыв между знаниями, получаемыми при изучении этих предметов, и знаниями, которые требуются для музыкально-исполнительской деятельности»⁶.

Автор далее указывает, что в существующую вузовскую систему подготовки специалистов нужно внести определенные корректизы. Все это справедливо и для музыкальных кафедр вузов культуры. Ибо, на наш взгляд, не существует столь явной специфики в классах дирижирования и теоретических дисциплин, где обучаются будущие руководители самодеятельных оркестров народных инструментов.

Единственная же особенность — в изучаемом репертуаре. Сближение теории и практики видится нам в том, что наряду с основательными знаниями, полученными в ходе изучения классических основ гармонии, полифонии, анализом музыкальных форм, иллюстративными музыкальными примерами в возможных случаях должна быть народная музыка, необходимо включение в разделы этих предметов анализа произведений, написанных для ОРНИ, тем самым теория и практика обретут реальную почву.

Часто жалуются на низкий уровень теоретической подготовки студентов в вузе, недостаток музыкальной культуры будущих руководителей. Для преодоления этого большую роль мы отводим специальным курсам, которые должны иметь прямой выход в практику. Это «История русских народных инструментов», «История исполнительства на русских народных инструментах» и рассматриваемый нами курс «Оркестровая литература». Эти предметы помогают студентам свободно ориентироваться в народном инструментальном жанре.

Познавательные, учебные задачи тут необходимо сочетать с воспитательными. На наш взгляд, недостаток знаний в области инструментария и репертуара мешает студентам стать подлинными организаторами и пропагандистами народных инструментов. Названные курсы способствуют воспитанию не только высококвалифицированных специалистов, но и подлинных энтузиастов своего дела.

Такие замечательные музыканты прошлого, как В. Андреев, Н. Фомин, Н. Привалов, В. Насонов и др., подали нам впечатляющие примеры бескорыстного отношения к своему делу, истинного новаторства, творческого подхода к работе по созданию репертуара для оркестров народных инструментов. В этой связи особенно важны первые композиторские опыты В. Андреева, первые инструментальные обработки русских народных песен для народного оркестра Н. Фомина, первые методические репертуарные сборники В. Насонова, первые переложения симфонического репертуара Ф. Нимана, создание репертуара для первых театрализованных концертных программ Н. Приваловым.

Одержанность профессией — характерная черта Б. Андреева и его сподвижников. Он писал: «От чего зависит успех и процветание оркестра? От опыта и любви к делу руководителей»⁷. Нам кажется, что в процессе работы по специальным дисциплинам, помимо подготовки к практической деятельности, мы должны воспитывать любовь к избранной профессии. От руководителя и дирижера оркестра зависит творческая жизнь всего коллектива. Недаром народный артист СССР Г. Н. Рождественский писал, что дирижер «должен быть одержим своей профессией, должен отчетливо понимать, что одним из основных качеств дирижера является его способность к живому общению»⁸.

К большому сожалению, некоторые педагоги часто ставят под сомнение важность изучения традиционного репертуара ОРНИ, считая его архаичным или примитивным. На наш взгляд, подобная позиция в принципе неверна. Знакомство с репертуаром первых ОРНИ позволяет выявить принципы возникновения различных направлений, прогнозировать характер дальнейшего развития этого жанра.

«Изучение наследия основателей оркестра раскрывает нам:
а) историю становления народного инструментального жанра
(создание инструментов, поиски целесообразного строя и соотношения оркестровых групп);

б) особенности композиционного строения произведений (применение элементов народной полифонии, выбор тональностей, регистров инструментов, приемы инструментовки и т. д.)»⁹.

Такие известные композиторы, как Н. Будашкин, П. Куликов, В. Городовская, считают, что изучение традиционного репертуара позволило создать более совершенные произведения для ОРНИ. Безусловно, справедлива следующая мысль М. Б. Позднякова: «Мы ценим обработки основателей оркестра, помня, что это были первые шаги в создании репертуара для оркестра домр и балалаек. Многое из того, что было найдено в раскрытии специфики жанра и, в частности, в обработке народных песен — сопоставлении запевов и хоровых эпизодов, использование куплетно-вариационной формы, удобных тональностей и применение инструментов в регистрах и нюансах, не превышающих их художественных возможностей — явилось в дальнейшем основой для создания более совершенных сочинений последующими поколениями композиторов»¹⁰. Таким образом, мы придерживаемся той точки зрения, что обращение к творческому наследию наших предшественников принципиально важно в деле воспитания будущих руководителей ОРНИ.

Лекционный курс «Оркестровая литература» должен строиться на активном, проблемном методе обучения. Задача педагога — пробудить у студентов интерес к дальнейшему самостоятельному изучению процесса становления и развития народно-инструментального жанра, пробудить желание к посещению выступлений народных исполнителей, прослушиванию записей. Реализацию проблемного метода обучения в ходе лекционного курса профессор МГУ М. Азарова видит «в использовании системы методов, форм и средств передачи и усвоения студентами знаний, обеспечивающих активизацию мыслительной деятельности обучающихся, усиление их познавательной активности»¹¹.

Одной из форм активизации работы студентов на лекциях является обсуждение прослушанного музыкального материала. Развитию познавательного интереса способствует использование наглядных пособий, партитур, клавиров, фотографий музыкантов, исполнительских коллективов, афиш и программ концертов. По нотным сборникам, изданным в разные годы, мы имеем возможность проанализировать не только сам репертуар, но и стиль оркестрового письма, эволюцию составов оркестров.

Примером активизации работы студентов может служить первая вводная лекция, посвященная старинным народным инструментам. Мы, как правило, приглашаем на нее студентов

старших курсов и выпускников, владеющих различными фольклорными инструментами. Их задача — демонстрация исполнительских возможностей фольклорных инструментов, таких, как звончные гусли, владимирские рожки, свирели, жалейки, ложки, рубель, трещотки, кокошник и др. Выступающим даются конкретные задания — кратко рассказать историю инструмента, показать основные исполнительские приемы, исполнить небольшой отрывок из произведения. Многие из студентов впервые видят вблизи некоторые из этих инструментов и с интересом участвуют в этом маленьком спектакле, разыгранном их старшими товарищами.

Самостоятельность суждений учащихся вырабатывается в ходе семинарских занятий, предусмотренных программой. Активное участие в них студентов способствует обретению навыков пропагандистской работы: готовясь к сообщению, они учатся находить соответствующую литературу об отдельных исполнителях и коллективах, использовать музыкально-иллюстративный материал.

К выступлениям могут привлекаться студенты — участники известных самодеятельных коллективов. Полезным и ценным может быть этот реальный материал, отражающий сегодняшнюю репертуарную политику самодеятельного коллектива и его историю, формы и методы работы. Информация, услышанная из уст сокурсника, обладает особой силой, а потому имеет и воспитательное значение.

Рассматривая лекционные темы курса, отметим, что в каждой из них мы выделяем центральную проблему, выяснению которой подчинены все другие вопросы. Обратимся к некоторым из них.

Так, основная задача лекций «Музыкальные инструменты Древней Руси» — проследить эволюцию фольклорных музыкальных инструментов, прочно вошедших в бытовое музенирование, останавливаясь более подробно и основательно на тех, которые находят применение в концертной практике сегодня. Знакомя студентов с композиторами дореволюционного периода, мы стараемся дать студентам прежде всего представление о первых шагах оркестрового письма, постоянно проводя аналогии с современным его развитием.

В теме «Русская и зарубежная классика в репертуаре ОРНИ» необходимо не только ознакомить с переложениями, но и заострить внимание на том, что может звучать в оркестре, а каких произведений брать для переложений не следует, т. е. в каждой лекции должна присутствовать практическая направленность.

Темы лекций, связанных с репертуаром самодеятельных оркестров и в какой-то мере с современным композиторским творчеством, должны отражать специфику своего региона. В данном случае уместен местный материал.

Так, в одной из последних лекций курса рассматривается богатейший материал по истории **самодеятельных ОРНИ** Ленинграда, анализируется репертуарная политика двух старейших оркестров города — народных коллективов Выборгского дворца культуры и объединения «Ижорский завод». Мы подробно разбираем учебный и концертный репертуар, программы концертов, формы выступлений этих коллективов.

Нужно сказать еще об одном аспекте курса «Оркестровая литература». В ходе изучения предмета мы должны определить круг музыкальных произведений, тематический материал которых необходимо хорошо усвоить студентам и вынести для проверки на зачет. Зачет состоит из двух частей: теоретической — ответов на вопросы по пройденному материалу и практической — проверки знаний музыкальных произведений на слух. Отрывки из отдельных произведений могут быть записаны на магнитофон либо сыграны преподавателем на фортепиано. Таким мы видим итоговый опрос по курсу «Оркестровая литература».

В заключение приводим краткий перечень музыкальных произведений, прослушанных в ходе лекций и предлагаемых для проверки знаний студентов по всем разделам лекционного курса.

Андреев В. Вальсы — «Фавн», «Грезы». Мазурка № 3. Полонез № 1. «Как под яблонькой».

Фомин Н. «Не одна-то во поле дороженька». «Пивна ягода». «Ах се вечер, вечер». Музыкальная картинка «Березонька».

Привалов Н. Полянка из оперы «На Волге».

Трояновский Б. «Цвели, цвели цветики». «По всей деревне Катенька». «Полноте, ребята».

Ниман Ф. «Солнце скрылось за горою». «Уж ты сад...»

Глазунов А. Русская фантазия.

Василенко С. Симфония № 3 ля мажор «Итальянская», в 4-х ч. Концерт для балалайки с оркестром в 3-х частях.

Ипполитов-Иванов М. «На посиделках».

Будашкин Н.

Концерт для домры Соль минор. Концертные вариации для балалайки с оркестром на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая». Музыкальная картинка «На ярмарке». «Сказ о Байкале». Русская увертюра. Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая». Концертные вариации для балалайки с оркестром.

Крюковский С. Обработки русских народных песен «Что пониже было города Саратова», «Вдоль по Питерской».

Туликов С.
Чайкин Н.

Зарицкий Ю.

Шишаков Ю.

Кравченко Б.

Бояшов В.

Репников А.

Городовская В.

Шахматов Н.

Цветков И.

Балай Л.

Троцюк Б.

Катаев И.

Комаров В.

Фрид Г.

Биберган В.

Сказ о России. Молодежная увертюра. Концерт для баяна с оркестром Си бемоль минор.

Русская увертюра. Концертная сюита «Ивановские ситцы».

Пьесы на темы современных русских народных песен Красноярского края. Концерт для ударных с русским народным оркестром. Сюита для балалайки с оркестром «Воронежские аварели».

Картинки старой Москвы. Концерт для домры. Плясовая.

Сюита «Конек-горбунок». Северные пейзажи. Концерт-поэма для баяна с оркестром. Русская зима — музыкальная картинка. «У зори-то, у зоренки». Фантазия на две русские песни.

Сюита «Псковские зарисовки». Увертюра «Праздник на селе». «Под окном черемуха колышется».

«Зеленый шум». Русская симфония в 3-х частях.

«Звени, звени, златая Русь». Концерт для балалайки.

«Праздник в деревне», концерт для оркестра. Сюита «Сказы».

Сюита «Русские потешки».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Поздняков А. Б. Значение оригинального репертуара в формировании дирижера оркестра народных инструментов./ В сб.: Обучение дирижированию и оркестровое исполнительство.— М.: Труды Муз. пед. института им. Гнесиных, 1979, вып. 42, с. 87.

² Имханицкий М. И. Музыка для ОНИ на современном этапе (в 60-е годы).— М., 1976; Творчество Юрия Шишакова.— М.: Сов. композитор, 1976; Современная музыка для русского народного оркестра и задачи воспитания исполнителей.— М.: Труды Муз.-пед. ин-та им. Гнесиных, 1976, вып. 24, с. 125—174.

³ Агажанов А. П. Русские народные музыкальные инструменты и народная музыка.— М., 1952; Благодатов Г. И. Русская гармоника.— Л., 1960; Британов Г. Ф. Русские народные инструменты в советской музыкальной культуре.— Л., 1978; Лысенко М. В. Пути формирования и развития инструментальных ансамблей и оркестров на Украине.— Л., 1977; Прображенский Г. Н. Пути и формы развития ансамблей народных инструментов в Ленинграде в 20—30-е годы.— Л., 1983; и др.

⁴ Вериков К. А. Русские народные музыкальные инструменты.— Л., 1975; Русская роговая музыка.— Л., 1948; Типы русских гуслей./ В сб.: Славянский музыкальный фольклор.— М., 1972; Грановский Б. Андреев и его оркестр.— Сов. музыка, 1959, № 7, с. 125—131; К новым берегам.—

Сов. Музыка, 1961, № 1, с. 98—100; Максимов Е. И. Ассамбли и оркестры гармоник.—М., 1979; Оркестры и ансамбли русских народных инструментов.—М., 1983; Мирек А. М. Из истории аккордеона и баяна.—М., 1967; Справочник по гармоникам.—М., 1968; ...И звучит гармоника.—М., 1979; Польшина А. Д. Жанровые особенности оркестра русских народных инструментов и пути его развития./ В сб.: Народное творчество.—М.: Труды НИИ культуры, 1974, вып. 20, с. 117—145; Формирование оркестра русских народных инструментов на рубеже XIX—XX вв.—М., 1977; и др.

⁵ См. Оркестровая литература для русских народных инструментов. Программа курса (Проект). Составитель Акулович В. И.—Л., 1980; Оркестровая литература. Программа для институтов культуры.—М., 1983.

⁶ Милин В. Н. К проблеме подготовки дирижеров хора./ В сб.: Проблемы высшего музыкального образования.—М.: Труды Муз.-пед. ин-та им. Гнесиных, 1975, вып. 19, с. 24.

⁷ Андреев В. В. Справочник или краткое руководство для оборудования великорусского оркестра.—Пг., 1916, с. 25.

⁸ Рождественский Г. Н. Мысли о музыке.—М., 1975, с. 45.

⁹ Поздняков А. Б. Указ. соч., с. 92.

¹⁰ Там же, с. 93.

¹¹ Азарова М. О современных требованиях к лекции.—Экономические науки, 1982, № 9, с. 89.