

Г. В. Чернецкая

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЦИМБАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Развитие академического направления в исполнительстве на народных инструментах, в том числе и на цимбалах, неизмеримо расширило границы традиционного народно-инструментального жанра. Процесс академизации, начавшийся с реконструкции цимбал, позволил расширить художественно-выразительные и технические возможности инструмента и выйти за рамки фольклорного музицирования. Обогадив национальные традиции методами, заимствованными в западно-европейской и русской академической культуре, цимбальное исполнительство поднялось на качественно новый уровень функционирования, представляя собой в настоящее время значительное явление в белорусском музыкальном искусстве.

Цимбалы как академический инструмент был введен в структуру Белорусской государственной консерватории в первые годы работы вуза. Формирование же цимбальной школы в силу объективных причин началось позже – в 40–50 гг. Эту работу возглавил И.И. Жинович – первый выпускник-народник БГК, выдающийся цимбалист-виртуоз, дирижер, художественный руководитель Государственного народного оркестра БССР, общественный деятель, прекрасный организатор, народный артист СССР. Он же возглавил кафедру народных инструментов, организованную в сентябре 1949 г. Созданный И. Жиновичем класс цимбал дал белорусскому искусству плеяду известных музыкантов, которые составили основу Государственного народного оркестра БССР, посвятили себя педагогической работе в консерватории, в музыкальных училищах и ДМШ. В 1948 г. вышла первая в истории национальной музыки «Школа для белорусских цимбал» И. Жиновича, сыгравшая основополагающую роль в подготовке профессиональных кадров и ставшая фундаментом формируемой в те годы системы обучения цимбалистов.

Основу результата тех лет составляли переложения произведений зарубежных и отечественных композиторов, обработки народных мелодий и немногочисленные оригинальные сочинения Д. Каминского, А. Туренкова, И. Жиновича, Н. Соколовского, Г. Пукста. Важным событием в музыкальной жизни явилось создание и первое исполнение концертов Д. Каминского (1947 г., 1948 г.), в 50-е гг. – концертов Ю. Бельзацкого, И. Ронькина, концертино Е. Глебова. Высокий уровень исполнительства на цимбалах продемонстрировали на художественном конкурсе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Минске 1957 г. ученики И. Жиновича, В. Буркович и Н. Шмелькин, завоевавшие соответственно золотую и серебряную медали.

Необычайно многогранная деятельность И. Жиновича не обошла и научно-исследовательскую сферу. Его диссертация «История развития народных цимбал в Белоруссии» (рукопись, Р № 315, Мн., 1956. хранится в библиотеке БГАМ) положила начало научному исследованию цимбальной культуры Беларуси. В отличие от других исследователей И. Жинович затронул многие аспекты как фольклорной, так и профессиональной традиции: истории и органологии инструмента, приемов игры, вопросов профессионального обучения, повышения исполнительского мастерства, репертуара, а также истории цимбального исполнительства 20-х – 50-х гг. XX века.

Необходимо отметить, что работа по усовершенствованию цимбал, начатая Д. Захаром и К. Сушкевичем в 20-е гг., была продолжена в послевоенное время И. Жиновичем и мастером-экспериментатором В. Крайко в мастерской БГФ. Был расширен диапазон цимбал за счет введения дополнительных подставок, однако манера держать инструмент на коленях во время игры, сохранившаяся до начала 60-х гг., сковывала движения музыкантов. Увеличение веса цимбал, усложнение художественно-исполнительских задач, стоящих перед цимбалистами, изменение контингента исполнителей за счет увеличивающегося числа женщин-цимбалисток и обучающихся в ДМШ детей, – все эти факты привели к тому, что цимбалы были поставлены на ножки. В результате этого раскрепостился корпус музыканта, появилась возможность использовать в равной степени все регистры инструмента, что способствовало дальнейшему развитию исполнительской техники.

60-е–70-е гг. – новый этап в развитии академического цимбального искусства. Инструмент, представляющий собой, согласно Е. Браудо, «вещественно-материальную основу музыкальной техники», закрепился в современной его модификации [1]. В эти годы издаются интересные оригинальные сочинения для цимбал разнообразные по форме и жанровой принадлежности, новые по музыкальному языку и приемам исполнительской техники. Обращение композиторов к народно-песенному материалу, к точному цитированию мелодий, характерное для произведений 40-х – 50-х гг., уступает место комплексному восприятию фольклора как непосредственной совокупности ритмо-мелодического, ладового, исполнительского и эмоционально-психологического факторов. Концертный и учебный репертуар цимбалистов пополняется Первым и Вторым концертами Д. Смольского, концертами О. Янченко, К. Тесакова, А. Клеванца; сюитами С. Кортеса, В. Войтика, Г. Суруса; произведениями В. Дорохина, Л. Мурашко, И. Лученка, А. Мдивани. Появился новый жанр – соната для цимбал (сонаты для цимбал и фортепиано Л. Абелиовича, Э. Тырманд, соната для двух цимбал В. Войтика).

Появлению новых сочинений белорусских композиторов для цимбал во многом способствовала концертная и педагогическая деятельность ученика и преемника И. Жиновича Е. Гладкова, ныне народного артиста РБ, профессора, заведующего кафедрой струнных народных инструментов, приглашенного на кафедру народных инструментов в 1966 г. Деятельность его многогранна. Блестящий солист-концертант, он явился первым исполнителем всех значительных сочинений для цимбал, написанных белорусскими композиторами в 60-е – 80-е гг.

Е. Гладков – интересный дирижер, руководитель цимбального оркестра БГК в 1973–1979 гг., создатель и бессменный руководитель более 40 лет ансамбля цимбалистов «Лилея», опытный педагог и методист, ведущий цимбалист республики, глава Ассоциации белорусских цимбалистов.

Интенсивная работа по подготовке исполнительских и педагогических кадров дала свои плоды. В 1973 г. на Первом республиканском конкурсе артистов эстрады ученики Е. Гладкова Т. Ченцова, В. Городкин, В. Михальчук становятся лауреатами, Т. Данилкина получает диплом. Высокий профессиональный уровень продемонстрировала Т. Ченцова (Елецкая) на Всесоюзном фестивале исполнителей на народных инструментах (Воронеж, 1973) и на Пятом всесоюзном конкурсе артистов эстрады (Москва, 1974), получив звание лауреата.

Учебный сольный и ансамблевый репертуар цимбалистов пополняется рядом сборников, вышедших в издательстве «Беларусь»: «Репертуар цымбаліста» (скл. Н. Шмелькін, 1968); Я. Дзягцярык, «Тры фантастычныя танцы» (1967); «П’есы для цымбал з фартэпіяна» (рэд. К. Тесакоў, 1972); Д. Камінскі «П’есы для цымбал з фартэпіяна» (1973); Сборник пьес для народных инструментов (цимбалы-балалайка) (сост. Н. Прошко, 1974); Пьесы для ансамбля народных инструментов (сост. Е. Гладков, 1978); «Белорусские узоры» – пьесы для ансамблей народных инструментов (сост. Е. Гладков, 1979).

В 1974 г. под редакцией Е. Гладкова переиздается «Школа» И. Жиновича. После первого издания прошло более четверти века, и за это время выросло целое поколение молодых исполнителей, которым это пособие было необходимо. Издание также стала данью памяти ушедшему Учителю. «Школа» была издана с редакторскими дополнениями и уточнениями, касающимися вопроса посадки и постановки рук играющего и технологии звукоизвлечения. Репертуарный раздел частично обновился, в него вошли и ранее не печатавшиеся произведения И. Жиновича. Теоретическим обобщением накопившегося большого опыта в методике преподавания, в вопросах технологии звукоизвлечения явилась работа Е. Гладкова «Совершенствование приемов звукоизвлечения и артикуляции при игре на белорусских цимбалах» (Мн., 1976), в которой

впервые вопросы технологии рассматриваются с учетом того или иного мышечного состояния рук играющего, описаны и новые приемы – флажолет и сурдина.

С целью пополнения репертуара цимбалистов всех ступеней обучения было издано пособие для класса цимбал (сост. Е. Гладков и М. Солопов, 1977). В сборник вошли произведения для цимбал крупной и малой форм, обработки народных мелодий и переложения. Кроме того, в 70-х – начале 80-х гг. издается ряд программ для начального и среднего звена обучения цимбалистов: в 1976 г. переиздается Программа для ДМШ И. Жиновича (редакция Е. Гладкова и Т. Сергеенко), в 1978 г. – Программа для музыкальных училищ (сост. Е. Гладков, Я. Бобрович, А. Кононович), в 1979 г. – Программа для ССМШ при БГК (сост. Т. Сергеенко), в 1980 г. – Программа для ДМШ (сост. Е. Гладков), в 1981 г. – Методика обучения игре на белорусских цимбалах: Программа-конспект для учащихся и преподавателей музыкальных училищ по специальности «народные инструменты» (сост. Е. Гладков). Итог поискам цимбалистов в области методики и музыкальной педагогики предыдущего периода подвела «Школа игры на цимбалах» Е. Гладкова (1983), обобщившая педагогический и исполнительский опыт автора и других цимбалистов.

Важную роль в подготовке цимбалистов высшей квалификации сыграла ассистентура-стажировка, открытая на кафедре народных инструментов в 1964 г. После ее окончания в 70-е гг. на кафедру были приглашены М. Мицуль (в дальнейшем преподаватель института культуры), Т. Сергеенко, Т. Елецкая, Р. Подойницына. Класс цимбал в БГК значительно вырос. Это позволило в 1973 г. создать студенческий цимбальный оркестр, достаточно интересный известный в настоящее время творческий коллектив.

В 1979 г. произошло разделение кафедры народных инструментов на две самостоятельные кафедры – струнных народных инструментов и баяна аккордеона. С 1980 г. и по настоящее время кафедрой руководит Е. Гладков.

Высокие результаты показывают белорусские цимбалисты на творческих соревнованиях различного ринга. Эти достижения в последние два десятилетия стали закономерными. Творческие обмены с другими вузами, концерты, конференции – все это подняло авторитет цимбал и вывело инструмент за национальные рамки, сделав его полноправным участником конкурсов, проводимых в ближнем и дальнем зарубежье.

Среди многих лауреатов международных и национальных конкурсов следует выделить наиболее ярких цимбалистов: это выпускница кафедры Л. Рыдлевская и магистранты Е. Анохина и М. Леончик.

Концертный и учебный репертуар цимбалистов за последние два десятилетия пополнился яркими самобытными произведениями.

Белорусские композиторы обратили внимание на богатые сольные возможности инструментов. В конце 70-х гг. создается «Акварель» В. Войтика, положившая начало современному сольному репертуару цимбалистов. Произведения для цимбал соло В. Курьяна, В. Кузнецова, Г. Ермоченкова, Л. Шлег прочно вошли в концертный и академический репертуар. Наиболее значительным и показательным изданием этого периода можно считать сборник «Гусляр» (1997, сост. Е. Гладков), в который вошли наиболее интересные сольные сочинения для цимбал, созданные к этому времени. Для детских музыкальных школ и музыкальных училищ выходят следующие репертуарные сборники «Альбом цимбалиста» (1980, сост. Е. Гладков), В. Войтик «Урок музыки: цимбалы» (1987, ред. и метод. ком. Е. Гладкова), «Урок музыки: цимбалы или балалайка» (1990, сост. Н. Прошко и В. Щербак), «Альбом цимбалиста» (1994, скл. Е. Гладков). В 1993 г. переиздается «Школа» И. Жиновича (ред. Т. Сергеенко).

Жанр концерта получил свое дальнейшее развитие, в филармонии состоялись премьеры Третьего концерта Д. Смольского, концертов Г. Вагнера, В. Войтика (соло – Е. Гладков), В. Курьяна (соло – Л. Рыдлевская), Второго концерта К. Тесакова (соло – Т. Елецкая).

Ансамблевая библиотека пополнилась интересными сочинениями А. Друкта, В. Курьяна, В. Кузнецова, Г. Ермоченкова, И. Лученка, Л. Захлевно, В. Ванова, Д. Смольского и других авторов, а также переложениями Е. Гладкова.

Специфика современного репертуара потребовала введения новых приемов звукоизвлечения на цимбалах: глиссандо ключом по струне, вибрато за подставкой (произведения В. Курьяна), сурдина (произведения В. Войтика, С. Кортеса). Активно используется прием пиццикато в произведениях Г. Ермоченкова, игра по дереву – в пьесах В. Войтика, В. Курьяна.

Следует отметить, что для современной профессиональной практики характерна множественность трактовок инструмента: цимбалы используются то как инструмент мелодический («Спеў дубраў», «Вяртанне да спадчыны» В. Иванова), то как колористический («Акварель» В. Войтика), ударный («Ритмический этюд» В. Кузнецова), ударно-колористический и мелодический одновременно («Званы», «Зязюля», В. Курьяна, «Сарабанда» В. Кузнецова, пьесы Г. Ермоченкова).

Методическая литература для цимбал пополняется новыми изданиями. Это «Этюды и упражнения для цимбал», «Ансамблевое музицирование в классе цимбал» – учебно-методические пособия для ДМШ, написанные Р. Подойницыной в соавторстве с М. Солоповым с учетом современной методики преподавания. Впервые автор (Р. Подойницына) вводит ряд специфических обозначений для уточнения

технических приемов. Издается также ряд программ: Программа для класса цимбал ДМШ (1989, 1995, сост. Е. Гладков), Программа-конспект для музучилищ «История исполнительства и музыкальной педагогики» (1987, сост. Р. Подойницына), «Изучение инструментов народного оркестра: цимбалы» (1988, сост. Р. Подойницына), Программа для класса цимбал музучилищ (1995, сост. Е. Гладков), «Методика обучения игре на инструменте» (1988, сост. В. Щербак), Программа для академии по спецклассу «цимбалы» (1997, сост. Т. Сергеенко), Программа для музыкальных вузов «Педагогическая практика» (2002, сост. Р. Подойницына).

В 80–90-е гг. в ученном звании профессора утвержден Е. Гладков, в ученном звании доцента – Т. Сергеенко и Т. Елецкая, в должности доцента успешно трудится Р. Подойницына, на должность профессора в 2002 г. избрана Т. Сергеенко. Широкое общественное признание получила творческая деятельность Е. Гладкова: ему присвоено звание народного артиста РБ. Звания заслуженной артистки РБ удостоена его ученица Л. Рыдлевская, звание заслуженного работника культуры присвоено выпускнику кафедры В. Тупицыну, доценту педагогического факультета Академии музыки в Могилеве.

Грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, специальной премией «За воспитание творческой молодежи» награжден Е. Гладков. Почетной грамотой Верховного Совета БССР, орденом «Знак почета», специальной премией «За воспитание творческой молодежи» награждена Т. Сергеенко. На международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Учитель и ученик» (Москва, 2002) Р. Подойницына награждена дипломом «Лучший учитель».

Активно концертирует Т. Елецкая, представляя БГФ, Союз композиторов, Белгостелерадио. Произведения в ее исполнении записаны на белорусском радио и телевидении, а также на фирме «Мелодия».

Плодотворно занимается научно-методической деятельностью Р. Подойницына. Она является автором статей «О взаимообусловленности развития музыкального инструментария и исполнительского стиля (на примере белорусских цимбал)» и «Цымбалы вачамі выканаўцаў аўтэнтычнай традыцыі», участником научных конференций Белорусской государственной академии музыки, Университета культуры, Пятого всемирного конгресса цимбалистов.

Параллельно с работой на кафедре преподаватели читают лекции, ведут практические занятия на курсах повышения квалификации БГАМ, БелИПК, ФПК Педагогического университета им. М. Танка, проводят мастер-классы.

Следует обратить внимание на еще одну важную сторону деятельности членов кафедры. С 1997 г. функционирует Ассоциация

белорусских цимбалистов, президентом которой является Е. Гладков, вице-президентом – Р. Подойницына, членом правления – Т. Елецкая. Ассоциацией каждые два года проводится республиканский фестиваль «Срэбраны звон цымбал», в рамках которого действуют научно-практические конференции, конкурсы солистов и ансамблей учащихся ДМШ и музучилищ, мастер-классы Е. Гладкова, Т. Елецкой, Р. Подойницыной, В. Тупицына, ряд концертов учащихся ДМШ, музучилищ республики и студентов Академии музыки. Ежегодно проводится минский фестиваль цимбалистов ДМШ и средних школ с музыкальным уклоном. Кроме фестивалей Ассоциацией проведены тематические концерты в большом зале БГФ: «Гучаць беларускія цымбалы» (1998), «Беларускія кампазітары – беларускім цымбалам» (1999), юбилейный вечер Е. Гладкова (2001). Большой резонанс получил концерт «Таямнічыя гукі цымбалаў...», состоявшийся в камерном зале БГФ (2000), на котором в исполнении профессора Е. Гладкова и его учеников прозвучала музыка композитора В. Кузнецова.

Новые по содержанию программы были предложены дуэтом «Глория» в составе Е. Анохиной (цимбалы) и Е. Вашкевич (фортепиано). Они явились главными действующими лицами в музыкальном спектакле «Музыка и будущее», построенном на синтезе русской музыки XIX–XX вв. и поэзии белорусской поэтессы В. Поликаниной. В программе «О тебе, Испания» (2009) использована музыка испанских композиторов и посвященная испанской теме музыка европейских композиторов, поэзия Лорки, Хименеса, Мачадо и др., а также фрагменты из фильмов, музыка фламенко. Таким образом, обе премьеры явились новым словом в жанре сольного цимбального исполнительства.

Расширение образной, интонационной, стилистической сфер в репертуаре цимбалистов, углубление и усложнение содержания и форм исполняемых произведений, выход за рамки отражения узкого круга этномузыкальной деятельности и концентрация на индивидуально-личностном восприятии исполнителя постепенно выводят академическое направление на уровень элитарного искусства. Этому также способствует постоянное развитие исполнительских средств и усложнение технологии освоения инструмента, что вызывает необходимость организации длительного и целенаправленного учебного процесса для достижения ощутимых художественных результатов. В итоге, как отмечает Д. Варламов, «народно-инструментальное академическое искусство постепенно перестает соответствовать главным преимуществам перед другими видами исполнительства. В своих сложных академических программах народники не могут похвастать «необыкновенной доступностью для народа», а также «быстротой и легкостью обучения музицированию» – приоритетами, которыми отличалось народное

инструментальное искусство недавнего прошлого и о чем говорил в начале XX века В. Андреев» [2]. Об этой проблеме говорят в России и Украине, эта проблема затрагивает и белорусское цимбальное искусство.

У цимбалистов также много и частных проблем. Например, качество инструментов, улучшившееся незначительно, не успевает за ушедшим вперед уровнем исполнительства. Тем не менее академическое цимбальное искусство сегодняшнего дня представляет собой интересный и самобытный пласт в общенациональной культуре. Стараниями многих исполнителей и педагогов создана и успешно функционирует белорусская цимбальная школа. Талантливые молодые исполнители, опытные педагоги, сложившаяся трехступенная система обучения, наличие учебно-методической литературы и разнообразного оригинального репертуара – все это позволяет с определенной долей оптимизма смотреть в будущее.

Литература

1. Браундо, Е.М. Основы материальной культуры в музыке / Е.М. Браундо. – М., Музыка. – 1924. – С. 5.
2. Варламов, Д. Метаморфозы музыкального инструментария. Неофилософия народно-инструментального искусства XX века / Д. Варламов. – Саратов, 2000. – С. 52.
3. Подойницяна, Р.В. Академическое цимбальное искусство / Р.В. Подойницяна // Весці Беларускай дзярж. акадэміі музыкі. – 2002. – № 3. – С. 48–51.