

Генезис балалаечного искусства в контексте академического исполнительства.

Медведева Л. Б.

Музыкальная школа-лицей № 2

Рязань, Россия

Балалаечное искусство как самобытное эстетическое явление, равно как и вся народная инструментальная музыка в целом, есть одна из форм отражения истории, быта, мировоззрения и художественных импульсов народа, имеющая свою особую специфику. Генезис балалаечного искусства имеет глубокие исторические корни и непосредственно связан с условиями бытования инструмента, его социальными и прикладными функциями.

Согласно проведённым ранее исследованиям первое упоминание об игре на балалайке относится к концу XVII века. Естественно, что детерминантой исполнительства вплоть до конца XIX века оставалось фольклорное музицирование бесписьменной традиции. Тем не менее, в процессе эволюции в балалаечном искусстве постепенно намечались тенденции к академическому исполнительству.

Балалайка долгое время служила украшением повседневного быта, праздников, народных гуляний и увеселений. Расслоение данного вида искусства по социальному фактору, условиям функционирования, манере игры, уровню мастерства, качеству используемого инструментария и характеру исполняемого музыкального материала произошло во второй половине XVIII века. Свидетельство этому мы находим в трудах зарубежных исследователей российского быта данного периода Я. Штелина, И. Беллермана, И. Георги, М. Гутри.

Так, например, Я. Штелин при описании двух балалаечных традиций, существовавших в XVIII веке отмечает «фольклорную и нефольклорную». Вторая характеризовалась им как исполнение композиторских произведений, среди которых были арии, менуэты и другие сочинения классического жанра.

В свою очередь И. Беллерман отмечает различие в качестве используемых инструментов: самодельных и изготовленными мастерами.

Современные исследователи инструментальной культуры фольклорной традиции А. Банин, А. Пересада считают, что расслоение балалаечного искусства по двум направлениям начинается с исполнительской деятельности на балалайке известного скрипача и композитора XVIII века И. Е. Хандошкина, но возможно это произошло и раньше.

К середине XIX века относятся первые сочинения для балалайки, написанные известным московским скрипачом и композитором, а также профессиональным исполнителем на балалайке В. И. Радивиловым, который исполнял в концертах увертюры собственного сочинения. К сожалению, эти произведения не сохранились, однако интересен сам факт появления исконно народного инструмента в сфере композиторского творчества.

Таким образом, процессы, имевшие место в балалаечном искусстве устной традиции, несомненно подготовили почву для формирования в будущем академического исполнительского направления.

Ретроспективный анализ исполнительской техники балалаечника периода XVII – XIX в.в. дает нам ясное представление о существовавших ранее приёмах, способах и манере игры. В течение всего периода бесписьменной формы бытования инструмента они оставались практически неизменными. В процессе эволюции инструмента выявились наиболее целесообразные конструктивные параметры, оправданные, прежде всего, практическими обстоятельствами.

Подвижническая деятельность В. В. Андреева во второй половине XIX века обусловила возможность перехода инструмента в общезначимую нотную европейскую традицию. Унификация балалайки позволила наладить её массовое производство, а хроматизация привела к возникновению оригинального репертуара и учебных пособий, положила начало процессу системного обучения.

Более явные предпосылки к появлению академического направления в балалаечном искусстве зародились в недрах андреевского Кружка любителей игры на балалайках. Второй состав Кружка функционирует уже в системе академического исполнительства, поскольку многие его участники имели консерваторское образование, естественно подразумевающее надлежащий уровень музыкального мышления. В репертуаре коллектива появляются переложения русской и зарубежной классики, выполненные профессором Санкт-Петербургской консерватории Н. П. Фоминым.

Однако несколько преждевременное навязывание академических принципов вызвало сопротивление у массового любителя игры на балалайке. Социальные и прикладные функции инструмента по-прежнему определялись как форма заполнения досугового времяпрепровождения населения. В результате чего балалаечное исполнительство конца XIX - первой половины XX веков в основном было ориентировано на массовое оркестровое исполнительство в рамках художественной самодеятельности.

Между тем, наряду с коллективным музицированием, в начале 20-х годов XX века начинает бурно развиваться сольное исполнительство на балалайке. Данная тенденция обусловила дальнейшее развитие балалаечного искусства в контексте профессионального академического исполнительства.

Особую роль в становлении и пропаганде сольного балалаечного искусства сыграл Б. С. Трояновский. Личность Трояновского достаточно яркая и противоречивая, но именно на новаторских достижениях этого музыканта начинает формироваться профессиональная балалаечная школа. Результатом его деятельности явилось создание технологической и практической базы. Технология приёмов звукоизвлечения, разработанная Трояновским, была подхвачена многими любителями и профессиональными балалаечниками 20-х годов.

В значительной степени влияние на академизацию балалаечного искусства оказала деятельность выдающегося исполнителя, создателя известных транскрипций для балалайки и фортепиано Н. П. Осипова.

Академизм в балалаечном исполнительстве 20-х – 30-х годов определил новый качественный уровень исполнительских принципов и критериев, отражающих, прежде всего, особое интеллектуально-профессиональное отношение к музыкально-художественному воплощению интерпретаторской концепции. Импульсом этому послужила деятельность отдельных ярких личностей, которые своим творчеством, безусловно, предопределили наиболее прогрессивное и актуальное направление балалаечного исполнительства, а именно его конкурентоспособное функционирование в контексте высокоразвитых академических исполнительских школ.

Концертный репертуар балалаечников значительно расширяется и усложняется за счёт активного исполнения транскрипций различных шедевров отечественной и зарубежной классики. Именно такой репертуар наряду с обработками фольклорных мелодий являлся основополагающим в программах концертных выступлений и многочисленных конкурсных состязаний балалаечников. Проведение конкурсов в значительной мере повысило интерес населения к сольному балалаечному исполнительству, а также послужило одной из мотиваций, побуждающих к совершенствованию своего мастерства и получению профессионального музыкального образования. Результаты многочисленных смотров-конкурсов, выявивших большое количество одарённых музыкантов, привели к необходимости введения в учебный процесс подготовки специалистов-балалаечников концертно-исполнительского профиля.

Заметной вехой в эволюции балалаечного искусства и его академизации стало появление новой исполнительской формы, а именно сольного концерта. В 1931 году состоялся один из первых в жанре народно-инструментального исполнительства сольный концерт в двух отделениях К. Л. Плансона. Многочисленные сольные концерты выдающихся балалаечников в значительной мере способствовали широкой популяризации

инструмента, играли существенную просветительскую роль в приобщении различных слоёв населения к шедеврам мировой музыкальной культуры.

В 30-х годах XX века начинает свою творческую деятельность выдающийся исполнитель и педагог П. И. Нечепоренко. Именно его следует считать родоначальником современного академического исполнительства на балалайке в истинном значении этого слова. Нечепоренко внёс в балалаечное искусство подлинный профессионализм, характеризующийся высокими критериями музыкальной культуры. Он смог убедительно показать другую эстетику инструмента, значительно обновив художественно-выразительный, технический потенциал балалайки и заложив принципиально новые основы исполнительства. Созданная Нечепоренко академическая школа игры на балалайке сегодня является ведущим исполнительским направлением.

Академизация балалаечного искусства во многом обусловила появление профессиональной формы обучения игре на балалайке. Наиболее значимым моментом для народно-инструментального жанра стало открытие в 1948 году кафедры народных инструментов в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, в результате чего в России, в сфере балалаечного исполнительства сложилась трёхуровневая система профессионального музыкального образования.

Академическое балалаечное искусство и профессиональное музыкальное образование данной области тесно взаимосвязаны, что всегда обуславливало их обоюдное непрерывное развитие и совершенствование.

Таким образом, за прошедшие столетия, в связи с трансформацией музыкального мышления, возросшими требованиями к качеству звукового интонирования, кристаллизацией исполнительской техники, претерпела значительные изменения конструкция инструмента, расширилась сфера его бытования, заметно повысился социальный статус балалаечного искусства. На сегодняшний момент академическое направление балалаечного исполнительства является наиболее прогрессивной формой развития жанра.