

УДК 787.8

DOI: 10.17223/22220836/39/18

В.Б. Семергеев, Г.К. Афанасьев

ТРАДИЦИИ БАЛАЛАЕЧНОГО ИСКУССТВА В ОРЛЕ

Анализируются особенности становления и развития балалаечного искусства в Орле; выделяются тенденции обучения в классе балалайки на всех ступенях образования: школа, суз, вуз; описывается деятельность исполнительских коллективов города. Рассматривается роль педагога класса балалайки в развитии отечественной национальной культуры, в ее сохранении и возрождении, личность педагога в учебно-воспитательном процессе, влияние на учащихся и его авторитет. Анализируется история балалаечной педагогики и исполнительства в г. Орле работающих на всех ступенях обучения.

Ключевые слова: балалайка, народно-инструментальное исполнительство, современная педагогика.

«Какая прелесть эти балалайки!..» – слова, с восторгом сказанные П.И. Чайковским после выступления В.В. Андреева и его «Кружка любителей игры на балалайке» на Беляевском вечере, спустя столетия не теряют своего значения и глубины. Они не перестают будоражить умы ценителей балалайки, народной музыки и в России, и во многих зарубежных странах [1].

Роль инструмента в развитии отечественной национальной культуры, в ее сохранении и возрождении, в становлении эстетического сознания народов многонациональной России трудно переоценить. Балалайка завоевала сердца миллионов слушателей, и трудно сегодня представить поклонников балалаечного искусства, кто бы не был знаком с исполнительским творчеством выдающихся современных балалаечников-виртуозов: народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, профессора П.И. Нечепоренко, народного артиста России, профессора Е. Г. Блинова, их многочисленных учеников и последователей.

Не так давно в обществе, в том числе и среди серьезных музыкантов, считалось, что балалайка выносит чистое, святое искусство «на улицу», что она «искажает музыку» и «портит вкус». В последние десятилетия неузнаваемо изменилось отношение к инструменту: значительно вырос уровень исполнительского мастерства в игре на нем, и вообще положение народного инструментального искусства в нашей жизни к настоящему времени укрепилось [2. С. 83–89, 162]. Многие положительные перемены связаны с многолетней разносторонней деятельностью педагогов-музыкантов и исполнителей, которые преданы своему делу. Именно этому вопросу посвящена предлагаемая работа, освещающая основные имена и особенности балалаечного мастерства в г. Орле.

В г. Орле находится одно из старейших учебных заведений России – Орловский музыкальный колледж, который был основан в 1877 г. [3]. Именно эту уточненную дату называют архивные документы г. Орла и Санкт-

Петербурга. Долгую и добрую славу училища поддерживают его нынешние студенты и преподаватели. Именно отсюда и произошло становление и развитие балалаечной педагогики г. Орла.

Анатолий Васильевич Дорофеев
Anatoly Vasilievich Dorofeev

В Орел по направлению главного управления по делам искусств Министерства культуры Российской Федерации в августе 1953 г. приезжает выпускница отделения струнных народных инструментов Московского музыкально-педагогического училища им. Октябрьской революции (ныне – Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке), уроженка Воронежской области Вера Ивановна Максимова. Именно она взяла на себя работу по формированию класса струнных народных инструментов в музыкальном училище, а также вела класс домры и балалайки в музыкальной школе, руководила училищным оркестром народных инструментов, много ездила по районам области в поиске талантливой молодежи [4].

Вместе с В.И. Максимовой обучение студентов игре на балалайке с 1964 г. продолжил выпускник Орловского музыкального училища и Харьковской государственной консерватории Анатолий Васильевич Дорофеев. Его первые ученики: С. Прилепков, ныне живущий и работающий во Франции музыкальным мастером; Н. Ковалева – преподаватель в детской музыкальной школе № 1 им. Калинникова г. Орла; А. Блинов – руководитель оркестра русских народных инструментов в пос. Нарышкино. В.И. Максимова и А.В. Дорофеев сделали первый шаг к зарождению балалаечной педагогики г. Орла.

В 1971 г. в Орловское музыкальное училище приехала Любовь Ивановна Луконина – педагог-балалаечник, что дало этому классу профессиональный статус. В настоящее время она является заслуженным работником культуры Российской Федерации (с 1993 г.) Балалайка – смысл ее жизни, ее радость и непреходящая потребность души. Счастлив бывает лишь тот человек, который верно угадал свое призвание. Любовь Ивановна относится к числу тех исполнителей, кому в равной степени подвластен обширный и разнообраз-

ный в стилистическом и жанровом отношении репертуар: сложные классические и оригинальные произведения, произведения крупных и малых форм, обработки народных мелодий.

Любовь Ивановна Луконина, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Lyubov Ivanovna Lukonina, Honored Worker of Culture of the Russian Federation

Ансамбль русских народных инструментов «Орловский сувенир», руководитель – заслуженный
деятель искусств Е.П. Дербенко
The ensemble of Russian folk instruments “Oryol Souvenir”, leader – Honored Art Worker E.P. Derbenko

Обладая уникальными педагогическими данными, Любовь Ивановна является и прекрасным исполнителем. Она работала в филармонии, в оркестре русских народных инструментов на базе завода «Промприбор». Более четверти века она артист одного из ярких профессиональных коллективов Рос-

сии – ансамбля русских народных инструментов «Орловский сувенир», которым руководит орловский композитор Е.П. Дербенко. Этот исполнительский коллектив преподавателей Орловского музыкального колледжа в составе: Е.П. Дербенко, А.А. Луконин, Л.А. Луконина, Г.Е. Меркулов и В.Г. Черных – долгое время выступал в детских музыкальных школах, на большой концертной эстраде, в программах радио и телевидения. Трудно сказать, что ближе участникам ансамбля – педагогическая работа или исполнительская деятельность – скорее, эти два направления удачно сочетаются, разумно дополняя друг друга.

Все участники ансамбля – музыканты высшей квалификации, яркие индивидуальности; вместе с тем многолетняя совместная деятельность позволила им слиться в единый художественный коллектив, который вобрал лучшие профессиональные качества исполнителей, сплоченных чувством ответственности и настоящими волевыми качествами. Работа в ансамбле – особая форма существования, где жизнь и творчество слиты воедино, где одно от другого отделить невозможно.

У артистов этого ансамбля есть правило: каждый концерт работать с полной отдачей, играть как премьеру, будь то в лучших залах Москвы, Куйбышева, Челябинска или в сельском клубе. Современный уровень исполнительства требует органического сочетания, синтеза исполнителей. Руководитель ансамбля Е.П. Дербенко говорит, что ансамбль в своем развитии шел своим путем, образцов для подражания не искал. Девиз коллектива: нельзя играть так, как все, – надо искать дальше. Именно поэтому у них появились разные инструменты фольклорной традиции. В ансамбле четверо музыкантов – все они баянисты, окончили вузы по классу баяна. Они никогда не играли на жалейках, ложках, свирелях – эти инструменты пришлось осваивать самостоятельно: задача состояла еще и в том, чтобы пропагандировать забытые фольклорные инструменты. С 1983 г. ансамбль начинает работать как филармонический коллектив, выступает на профессиональной сцене. Заметно увеличивается количество концертов и гастрольных поездок. Коллектив становится заметным и популярным [5. С. 37–39, 43–45].

Л.И. Луконина много лет работает в ансамбле «Орловский сувенир», кроме того, она известный педагог. Много внимания, времени, сил, энергии она отдает воспитанию молодого поколения исполнителей и педагогов. Продолжая традиции своего учителя, ее ученики принимают участие в различных конкурсах, становятся их лауреатами.

Рассматривая педагогические принципы Л.И. Лукониной, особое внимание следует обратить на саму последовательность изучения в классе того или иного произведения. В этой последовательности условно выделим три основных этапа. Первый этап можно назвать ознакомительным. Учеником вместе с педагогом проводится тщательная работа по созданию наиболее адекватной замыслу композитора трактовки, намечается аппликатура, акцентируется внимание на характерных свойствах артикуляции и штрихов. Этот этап важен как для педагога, так и для ученика, ибо здесь формируются основные звуковые представления о произведении, закладывается фундамент всей последующей работы.

Второй этап изучения произведения – собственно его техническое освоение, корректировка приемов исполнения. И, наконец, третий этап работы

над произведением – непосредственная подготовка к концертному исполнению. Любовь Ивановна является категорическим противником копирования студентами даже самых совершенных трактовок, когда, например, механически перенимаются услышанные в грамзаписи детали, индивидуальные особенности прочтения музыки тем или иным известным артистом. Напротив, основываясь на тенденции к всеобъемлющему раскрытию творческой инициативы обучающегося, неординарная, непривычная трактовка всячески поощряется, даже если она существенно расходится с собственными представлениями педагога.

Литература

1. Волокитин Н. Струны души // Калининская правда. 1981. 16 янв.
2. Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. Л.: Музыка, 1975. 280 с.
3. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский музыкальный колледж»: официальный сайт. URL: <http://www.muscol-orel.ru/> (дата обращения: 04.10.2018).
4. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2008. 320 с.
5. Новосельский А.А. Очерки по истории русских народных музыкальных инструментов. М.: Музгиз, 1931. 47 с.

Valery B. Semergeev, Orel State Institute of Culture (Orel, Russian Federation).

E-mail: kni.ogiik@mail.ru

Gennady K. Afanasiev, Orel State Institute of Culture (Orel, Russian Federation).

E-mail: kni.ogiik@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History, 2020, 39, pp. 197–202.

DOI: 10.17223/2220836/39/18

TRADITIONS OF BALALAIKA ART IN OREL

Keywords: balalaika; folk instrumental performance; modern pedagogy.

The role of a musical instrument in the development, preservation and revival of the native culture, in the establishment of esthetic consciousness of multinational Russia's peoples is difficult to overestimate. Balalaika has won the audience's hearts, and today it is difficult to find balalaika admirers who are not familiar with performances of accomplished balalaika players – People's Artist of the USSR, the laureate of state prize, Professor P.I. Necheporencо, People's Artist of Russia, Professor E.G. Blinov, and their many students and followers.

Orel is home of one of the oldest educational institutions in Russia – Orel Musical College, which, according to the archive documents of Orel and St. Petersburg, was founded in 1877. The good name of the College is supported by its today's students and teachers. It is here where Orel's balalaika education was established and developed.

In August 1953, on the initiative of the Main Department for Arts of the Ministry of Culture of the Russian Federation, the graduate of the Department of String Musical Instruments of Oktyabrskaya Revolyutsiya Music College (now “A.Schnittke Moscow State Institute of Music”) Vera Ivanovna Maximova came to Orel. It was V.I. Maximova who took charge of creating the string folk music instruments class. She also taught domra and balalaika class and was the head of the folk music instruments orchestra of the College. She traveled a lot seeking out young talents in the districts of the Region.

Lukonina Lubov Ivanovna, a famous teacher in Orel, combines her work in the ensemble “Orlovski Suvenir” (“Orel Souvenir”) with educating younger generation of musicians and teachers of Orel. Following their teacher's traditions, L.I. Lukonina's students participate in various contests and become laureates.

The graduate of Orel Music College, Nadezhda Mikhailovna Kovaleva carries on the work of A.V. Dorofeev and V.I. Maximova. In 1969 she enters the Tambov Branch of Moscow Institute of Culture. For family reasons she interrupts her studies and continues her education at the Orel Branch of Moscow Institute of Culture (now Orel State Institute of Culture).

Alexander Alexandrovich Somov is one of the few balalaika players who, for many years, is demonstrating excellent performing skills, stability, brilliant virtuoso technique, impeccable musical taste, artistry. It is amazing how sonorous the voice of the balalaika becomes when it is in the hands of the virtuoso performer and propagandist of this Russian beauty. Staccato dance tunes and brooding reverie, vigorous energy and strict simplicity fill the musician's play. Graduating from V.S. Kalinnikov Music School in Orel, balalaika class of N.M. Kovaleva, he entered Orel Music College, the class of L.I. Lukonina. After the graduation A.A. Somov served his military service and entered Rostov State Music Institute (now Rostov State Conservatory. Rachmaninov). He was enrolled in the class of the famous balalaika player, Honored Artist of Russia, rector – A.S. Danilov. At the Institute he worked in the ensemble "Dontsi" (artistic director – Honored Worker of Culture of the Russian Federation, A.P. Kolontaev).

Selina Galina Ivanovna is one of those prominent musicians-teachers who are capable of encouraging love for music in their students. She is sincerely involved in her work, which is aimed at bringing both professional skills and rich musical knowledge to students.

In Orel there is a professional orchestra of folk music instruments, which is the first orchestra of this kind in the history of the Orel Region. It engages Orel's best musicians and teachers.

The first performance of the professional orchestra of folk music instruments took place in Orel on November 5, 1987. The orchestra was created on the basis of the Region's musical society. In January 1991, by the decision of the administrative bodies of Orel, it received the status of the municipal orchestra. The founder and artistic director of the ensemble is Honoured Art Worker of Russia, Professor of the Orel State Institute of Culture, Viktor Kirianovich Suchoroslov.

Orel's educators are trying to revive and spread the native Russian traditions of instrumental performance and enrich them with high performing culture. Creative and pedagogical activities of balalaika players in the Orel Region convincingly show the high professional level of musicians. Teachers of modern children's art schools, College of Culture and Arts, Music College and Orel State Institute of Culture are highly qualified, competent and dedicated professionals who inspire their students. Creative and pedagogical activities of balalaika players in Orel contribute to further preservation and development of this type of performing art.

References

1. Volokitin, N. (1981) *Struny dushi* [The Strings of Soul]. *Kalininskaya pravda*. 16th January.
2. Vertkov, K.A. (1975) *Russkie narodnye muzykal'nye instrumenty* [Russian Folk Musical Instruments]. Leningrad: Muzyka.
3. Orel Music College. Official website. [Online] Available from: <http://www.muscol-orel.ru/> (Accessed: 4th October 2018).
4. Imkhanitsky, M.I. (2008) *Stanovlenie strunno-shchipkovykh narodnykh instrumentov v Rossii* [Formation of Plucked Stringed Folk Instruments in Russia]. Moscow: RAM.
5. Novoselsky, A.A. (1931) *Ocherki po istorii russkikh narodnykh muzykal'nykh instrumentov* [The History of Russian Folk Musical Instruments]. Moscow: Muzgiz.