

ДОМРА–ЗВОНЧАТЫЕ ГУСЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ

Современное исполнительство на русских народных инструментах достигло значительных высот. Широко известны имена выдающихся музыкантов, ансамблей и оркестров народных инструментов, концерты которых проходят в самых престижных залах России и зарубежья. За многие годы своего развития был создан богатейший оригинальный репертуар. Для ищущего композитора русские народные инструменты, обладающие неповторимыми тембральными и звуковыми свойствами, представляют уникальное поле для творческого поиска. Многие произведения, написанные для сольного исполнения, для солирующих инструментов с оркестром, для ансамблей и оркестров являются жемчужинами современной академической музыки. Однако, камерное музицирование на народных инструментах хоть и имеет широкое распространение, но своего оригинального репертуара не имеет в достаточной степени. Не устоялся также и классический состав камерного ансамбля народных инструментов. Неслучайно, исполнителями ведётся работа по привлечению композиторов к камерному жанру и по поиску различных сочетаний ансамблевого звучания.

Исторически сложилось, что искусство игры на русских народных инструментах неразрывно связано с ансамблевым исполнительством на них. Ансамбли из нескольких одинаковых инструментов или разных по тесситуре инструментов одного семейства широко известны с давних пор. Например, Хор рожечников, балалаечный кружок В.В. Андреева, дуэты и трио гармонистов, в настоящее время – унисоны домр или балалаек. В камерном жанре классической музыки также существуют «однотембральные» составы. Ансамбль скрипачей – популярный вид камерного музицирования. Дуэты из двух и более одинаковых или однотипных инструментов были распространены в эпоху Барокко и Классицизма. Достаточно вспомнить Концерты для двух и более скрипок А. Вивальди, дуэты для двух скрипок и дуэты для скрипки и альта В.А. Моцарта, флейтовые дуэты И. Кванца и Я. Ванхалля. Сочетание же в рамках одного дуэта инструментов, имеющих различные способы звукоизвлечения и звукообразования, разнородные тембральные свойства, но имеющие одинаковый диапазон и тесситуру звучания достаточно редко встречается. Возникает ряд сложностей при распределении тематического материала, при разделении ролей солирующей и аккомпанирующей партий, при разработке фактурных линий изложения, при выявлении особенностей звукового баланса.

Дуэт домры и звончатых гуслей явление уникальное в жанре камерного музицирования на русских народных инструментах. Идея создания дуэта родилась не сразу. Она выкристаллизовывалась в творческом и педагогическом

опыте двух музыкантов. Это Людмила Викторовна Губина – почётный работник культуры г. Москвы, преподаватель по классу домры Детской музыкальной школы №71. Людмила Викторовна – тонкий музыкант, блестящий педагог и человек, по-настоящему влюблённый в народные инструменты, мечтала о том, когда два исконно русских инструмента – домра и гусли зазвучат вместе. Она интуитивно чувствовала перспективность и оригинальность такого дуэта. В беседах со мной она неоднократно признавалась в своей давней симпатии к гусли и всегда выражала уверенность в органичности и естественности звучания ансамбля.

Вторым музыкантом, причастным к рождению дуэта, был автор этих строк Павел Лукоянов – исполнитель на звончатых гусли, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, преподаватель по классу гуслей Московского областного музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева и Детской школы искусств им. С.И. Мамонтова. В своей творческой жизни с таким звучанием я столкнулся став участником ансамбля солистов Московского музыкального общества «Русская рапсодия» (художественный руководитель лауреат Всероссийских и международных конкурсов Е. Волчков). Для этого ансамбля с довольно непривычным составом (две малые домры, домра альт, звончатые гусли, гобой, баян, фортепиано и контрабас-балалайка) мною были сделаны множество инструментовок. Как раз в процессе работы над ними складывался определённый «новый» колорит звучания домры и гуслей, правда, в рамках общей звуковой палитры ансамбля «Русская рапсодия». Что интересно, звончатые гусли в настоящее время широко распространены, как сольный инструмент. Однако, в составе оркестра русских народных инструментов гусли не представлены, в ансамблях народных инструментов они практически не применяются. Поэтому опыт ансамбля «Русская рапсодия» крайне важен для развития исполнительства на гусли в ансамблевом ключе.

После первых же репетиций мы услышали в звучании дуэта домры и звончатых гуслей некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание. По своей функциональности домра является, прежде всего, солирующим инструментом с богатейшими виртуозными и колористическими возможностями. Звончатые гусли всегда были инструментом многофункциональным. Издавна они использовались не только как сольный, но как и аккомпанирующий голосу инструмент. Кроме того, на гусли возможно полноценное соединения мелодической и аккомпанирующей линий, это инструмент с широкими полифоническими возможностями. Для домры характерно преобладание одноголосных построений, в гусельном звучании господствует аккордовая фактура. Домре свойственна конкретная, определённая атака, гаснущий звук, продлеваемый льющемся тремоло. У гуслей звук насыщен обертоном открытых струн и характерен долгой педалью. Объединяет звуковую палитру дуэта одинаковый способ звукоизвлечения, использующий удар (нажим) медиатором по металлическим струнам. Как мы видим, при сходном звукоизвлечении каждый инструмент имеет свой неповторимый голос и уникальный тембровый колорит. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что диапазоны наших инструментов практически идентичны.

Хоть гусли и являются, в том числе, аккомпанирующим инструментом, но этот аккомпанемент будет звучать в одной с домрой тесситуре. Другими словами, регистровый контраст в таком дуэте будет минимальным. Вот в этом и состоит сложность в аранжировки музыки для этого состава – максимально полно используя выразительные возможности инструментов, донести музыкальный образ, заложенный композитором.

Обращаясь к практическим вопросам переложения для данного состава, необходимо помнить о наличии в любом музыкальном произведении, которое предполагается к переложению для оркестра или ансамбля, составных элементов звучания – функций. Это мелодия, контрапункт, гармоническая педаль, гармоническая фигурация и бас. Безусловно, не все они должны использоваться одновременно, но понимание и умение вычленять из музыкальной ткани эти функции, поможет нам в грамотном распределении ролей домры и звончатых гуслей в дуэте.

Рассмотрим это на конкретном примере. В репертуаре дуэта есть произведение «Ирландские мотивы» В. Малярова, написанное для гуслей в сопровождении оркестра. При переложении стояла задача распределить сольную партию между двумя инструментами, не исказив замысла композитора. Пьеса состоит из двух частей – медленной баллады и быстрого зажигательного танца. Спокойная лирическая мелодия, как будто, была написана для кельтской арфы, с характерным для неё изложением. Одноголосная мелодия сопровождается мерным безмятежным перебором по звукам аккорда. Гусли и кельтская арфа – инструменты схожие по звучанию, поэтому такая типичная арфовая фактура очень естественно звучит на гусях. При игре этой части на гусях происходит полное соответствие выразительных средств музыкального инструмента и художественного образа произведения. Мелодия (верхний голос) играется ударом медиатором с очень мягким прикосновением к струне, аккомпанемент исполняется пальцами левой руки.

Для того, чтобы найти правильное распределение партий этого фрагмента, представим, что из сольного произведения для кельтской арфы у нас получается дуэт арфы и скрипки или ирландской флейты. Мелодическую линию мы отдадим домре, а аккомпанирующую партию будут играть гусли. Мы говорили выше, что мелодия, при игре этой

пьесы в оригинале на гусях, исполняется ударом. Но при перенесении этой темы на домру мы должны изменить приём игры с удара на тремоло. Если мы просто оставим всё без изменений, то художественный результат будет неудовлетворительный. Ноты, исполненные на домре ударом, будут быстро угасать и гармонический фон, обертоника гуслей будет заглушать звучание домры. Тремоло на домре является самым естественным, как дыхание флейты

или пение скрипки, которому доступна любая нюансировка и выразительность. Кроме того, мы получим предельный контраст между льющейся мелодией и перебором по звукам аккорда *pizzicato*. Чтобы ещё больше смягчить звучание домры и придать матовый оттенок, можно исполнять всю тему на струне «Ля». В партии гуслей, если оставить только игру по аккордовым звукам, будет чувство, что чего-то не хватает, что партия звучит неполноценно, по сравнению с оригинальной версией для гуслей соло. Для ирландской народной музыки характерно применение различных ударных инструментов и в медленной части «Ирландских мотивов» органично будут звучать колокольчики или удары в треугольник. Как раз этой изобразительной задаче служат флажолеты, привнесённые в партию гуслей. Таким образом, при творческом подходе к процессу аранжировки, можно добиться впечатляющих результатов. Пьеса в исполнении дуэта звучит не хуже, чем в оригинале, а порой раскрываются новые грани музыкально-художественного образа, которые могут быть не слышны в сольном исполнении.

Дуэт «Домра–Звончатые гусли» несомненно имеет большую перспективу развития, как один из видов камерного ансамбля. Для него характерно неповторимое и уникальное звучание, красочная и живописная тембровая палитра. Уровень развития сольного исполнительства на инструментах позволяет исполнять ансамблю практически любые сочинения. Безусловно, камерное музицирование способствует совершенствованию игры на русских народных инструментах. Надеемся на то, что современные композиторы обратят свое пристальное внимание на различные виды ансамблей с участием русских народных инструментов и вскоре появится много интересной оригинальной музыки.