

**РОЛЬ КЛАССА ЦИМБАЛ ХНУИ ИМ. И. П. КОТЛЯРЕВСКОГО
В РАЗВИТИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА**

Актуальность. Сегодня уже нельзя представить кафедру народных инструментов Украины Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского без класса обучения игре на цимбалах. Однако речь должна идти не столько о локальном явлении (в рамках деятельности института, затем университета), сколько о том новом, что было привнесено в концертную жизнь города в связи с появлением класса цимбал. **Объектом** исследования является исполнительское цимбальное искусство Харькова, **предметом** – роль класса цимбал ХНУИ им. И. П. Котляревского в развитии инструментального исполнительства не только данного региона, но и всей страны.

Конец XX – начало XXI века – время коренных изменений в исполнительственанародныхинструментах. Обэтомсвидетельствует огромное количество конкурсов, фестивалей и смотров, которые проводятся не только на Украине, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом свидетельствует и та стремительная эволюция, которая в XX веке осуществилась в отношении каждого из народных инструментов. Цимбалы – не исключение. Изменения коснулись статуса инструмента, его функционирования и, соответственно, репертуара.

Цимбалы в украинской музыкальной культуре первоначально использовались как участник ансамбля или оркестра, со временем они становятся солистом коллектива, а вместе со становлением академической исполнительской школы переходят в ранг самостоятельного профессионального инструмента.

В течение второй половины XX столетия в Украине постепенно формируется несколько региональных центров профессионального цимбального искусства с характерным акцентом на западноукраинские регионы. Последний факт является закономерным, так как территориальная близость способствует активизации культурных

взаимовлияний между Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией и западноукраинскими областями. Но, несмотря на это, очаги профессионализма, которые целеустремленно воплощают в жизнь позиции академической и концертной трактовки цимбал, существуют и в других городах Украины – в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Кировограде и др.

Конструктивное специальное изучение цимбал как инструмента осуществляется в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского, Харьковском национальном университете искусств им. И. Котляревского, Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко, Киевском национальном университете культуры и искусства, Харьковской государственной академии культуры, Волынском государственном университете им. Леси Украинки и др.

Впервые класс цимбал в музыкальном вузе был открыт на кафедре народных инструментов Киевской консерватории в 1951 году А. Незовибатько. Его многочисленные ученики создали первую академическую школу украинского искусства игры на цимбалах. Одним из них стал заслуженный деятель искусств Украины Д. Попичук – автор ряда произведений для этого инструмента. Выдающимся цимбалистом современности является народный артист Украины, профессор Г. Агрatina. Его ученики – лауреаты всеукраинских и международных конкурсов. Среди них солисты Национального оркестра Украины под управлением народного артиста Украины, профессора Виктора Гуцала – заслуженные артисты Украины В. Овчарчин, А. Войчук.

Позже был открыт класс цимбал в Львовской государственной консерватории им. Н. Лысенко (ныне – Львовская национальная музыкальная академия им. Н. Лысенко). Среди ее выпускников известные исполнители – виртуозы: В. Петрованчук, Я. Зуляк, Н. Петрина, Р. Самотис, заслуженный артист Украины, профессор Т. Баран. Именно с ними сотрудничал композитор Исидор Вымер, воспитанник харьковской композиторской школы.

В Украине на данный момент уже сложились несколько исполнительских школ игры на цимбалах. Среди них наиболее фундаментальными являются киевская, львовская и харьковская

школы. Формирование данных цимбальных исполнительских школ можно связать, во-первых, с открытием классов в учебных заведениях разных уровней, во-вторых, формированием научно-методической базы. В-третьих, с появлением в качестве педагога яркой личности. Так, во Львове становление профессиональной школы связывают с именами Георгия Козакова, Романа Ватаманюка, Тараса Барана, в Киеве – Александра Незовыбатько, Дмитрия Попичука, Георгия Агратины.

В Харькове становление школы связано с деятельностью выпускницы Белорусской государственной консерватории (Минск) заслуженным деятелем искусств Украины, доцентом Еленой Костенко.

Итак, в чем роль класса цимбал ХНУИ им. Котляревского? Мы наблюдаем несколько направлений.

1. Сам факт появления и включения цимбал как инструмента с оригинальностью тембральной окраски в звуковое пространство инструментального исполнительства Харькова. Ведь в Харькове, в принципе, как и во всей восточной Украине, на момент появления цимбал характерными являлись русские традиции в народно-инструментальном исполнительстве. В первую очередь это касалось выбора инструментария, а как следствие, и выбора исполняемой музыки. Поэтому появление тембра, который ассоциируется с исконно украинским фольклором, привнесло новые черты в национальную самобытность данного региона.

2. Появление системы образования, то есть школы со всеми ее составляющими. Сюда относится исполнительство, методическая работа и научные исследования.

3. Уже сложившаяся исполнительская школа активизирует работу композиторов Харькова (как членов Союза композиторов Украины, так и начинающих молодых музыкантов).

4. Самым значимым и основным практическим пунктом является, конечно, широкое включение цимбал в концертную жизнь города.

Отметим, что до открытия классов обучения игре на цимбалах системы Шунда, которые привели к системному обучению на трех уровнях (школа – училище – вуз), были разные попытки использования инструмента в концертной практике. Однако все это имело эпизодический характер. В 1927 году здесь был создан первый само-

деятельный оркестр украинских народных инструментов. Тогда же в экспериментальной лаборатории по изготовлению и реконструкции украинских народных инструментов музыкальным мастером Снегеревым были изготовлены хроматические цимбалы. Некоторые попытки обучения игре на цимбалах были сделаны в 1950-х годах педагогом харьковской вечерней музыкальной школы П. Г. Ивановым. В 1958 году в Харьковской консерватории был организован учебный квартет исполнителей на украинских цимбалах А. Незовыбатько под управлением Е. Бортника, в состав которого входили Б. Михеев, А. Назаренко, В. Петров, С. Рыльская. Этот ансамбль просуществовал пару лет. Толчком для профессионального обучения игре на цимбалах в Харькове стали гастроли оркестра народных инструментов Белоруссии под управлением народного артиста СССР, профессора И. Жиновича в 1966–1968 годах. Во время гастролей коллектива в Харьковском институте культуры была организована творческая встреча с солистом оркестра В. Бурковичем. Под впечатлением после этой встречи заведующим кафедрой народных инструментов В. Заболотным и его единомышленниками А. Дроботаем и Е. Бортником были предприняты попытки организации класса обучения игре на цимбалах. Для этого был куплен полный комплект украинских цимбал А. Незовыбатько – прима, альт, тенор и бас, и в 1970 году в Институте культуры В. Петровым (педагогом по классу домры и гитары) осуществляется попытка изучения цимбал как сольного инструмента. Однако это длилось также не долго.

И только 1980 год, когда открывается класс обучения игре на цимбалах в музыкальной школе № 9 им. В. Сокальского, можно считать той отправной точкой, с которой началась долгая и плодотворная работа яркой индивидуальности, творческой личности и прекрасного музыканта, ныне заслуженного деятеля искусств Украины, доцента Костенко Елены Афанасьевны – человека, который является основоположником цимбальной исполнительской школы Слобожанщины. Позже, в 1986 году сначала открывается класс цимбал в ХМУ им. Б. Н. Лятошинского, а в 1990 году по инициативе заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Бориса Михеева – в Харьковском институте искусств им. Котляревского. Так образовалась вся иерархия обучения в Харькове.

Конечно, становление школы – сложный и длительный во времени процесс, который возможно осознать лишь по прошествии лет. Тем не менее, уже сейчас мы имеем все основания считать, что начальный период формирования харьковской цимбальной исполнительской школы завершен, сложился определенный стиль музицирования, подход к исполнительству, отличный от других регионов Украины. За 22 года плодотворной педагогической работы в стенах ХНУИ им. И. П. Котляревского, благодаря верной любви к своему делу и инструменту, неисчерпаемому энтузиазму Елена Афанасьевна собрала вокруг себя начинающих единомышленников, которые в процессе обучения игре на цимбалах становятся ее последователями. Многие ее ученики принимали участие в международных и всеукраинских конкурсах, где получали высокие награды. Среди них Оксана Полевая, Александра Савицкая, Лилия Тюкова, Мария Попович, Ольга Юрченко, Оксана Лебединская и др.¹

Одним из важных и значимых событий в жизни харьковских цимбалистов стало участие в VI-ом всемирном конгрессе цимбалистов во Львове в 2001 году, где была представлена концертная программа студентов ее класса музыкального училища и института

¹ Выпускники, которые достигли высоких показателей в исполнительской, концертной и педагогической деятельности:

1. Александра Савицкая – старший преподаватель кафедры народных инструментов ХГАК, руководитель фольклорного ансамбля «Стожары», солистка ансамбля народных инструментов «ЦимБанДо» ХГАК, лауреат международных конкурсов;

2. Татьяна Стрелец – преподаватель Харьковского училища культуры, солистка-цимбалистка Большого ансамбля песни и танца Слобожанщины;

3. Юрий Назаренко – музыкальный руководитель народного ансамбля танцев «Буревісник», лауреат международных фестивалей в составе оркестра ансамбля «Буревісник»;

4. Виктор Дмитренко – солист-цимбалист ансамбля «Крещендо» Октябрьского дворца г. Киева, преподаватель ДМШ г. Киева;

5. Ольга Юрченко – аспирантка ХНУИ им. И. П. Котляревского, преподаватель ХМУ им. Б. Н. Лятошинского, преподаватель ДМШ № 9 им. В. Сокальского, лауреат международных конкурсов;

6. Михаил Кужба – ассистент-стажер ХНУИ им. И. П. Котляревского, преподаватель ДМШ № 12 им. К. И. Шульженко, солист ансамбля «Весела банда», солист-цимбалист театра народной музыки «Обереги», лауреат международных конкурсов.

искусств, состоящая из произведений харьковских композиторов. Это выступление было отмечено памятной медалью и признанием харьковской цимбальной школы всеми странами участниками конгресса, так как школа, созданная Еленой Афанасьевной, на всех уровнях обучения отличается самобытностью, оригинальностью репертуара, поиском новых форм выражения, использованием нетрадиционных приемов игры на инструменте².

Если говорить конкретно о харьковской композиторской школе, то благодаря проведению в Харькове Международного конкурса исполнителей на народных инструментах им. Гната Хоткевича, где по условиям III тура исполняется концерт в сопровождении оркестра, за последние десятилетия было написано несколько произведений. Это «Соната-эпитафия памяти Г. Хоткевича» Л. Донник, концерты для цимбал с оркестром «Цыганиада» А. Гайденко и «Сонячне коло» И. Гайденко, Рапсодия для цимбал с оркестром Н. Стецюна, сольный концерт для цимбал «Як очевидец» и Триптих для цимбал соло А. Гайденко. Непосредственная работа с харьковскими композиторами, редакция их произведений стала обязательной в специальном классе Елены Афанасьевны. Это расширяет у студентов знание инструмента, способствует творческому подходу к исполнению, глубокому проникновению в композиторский замысел.

Обратим внимание непосредственно на использование цимбал в концертной практике города. Начиная с 80-х годов в городе был создан ряд коллективов, в которых цимбалы стали неотъемлемой частью целого. Это и ансамбль народного танца «Буревестник» при Дворце культуры ХТЗ, и театр народной музыки «Обереги», музыкальным директором и художественным руководителем которого является заслуженный деятель искусств Украины, композитор Юрий Алжнев, и ансамбли народной музыки «Надія» и «Рулада», руководитель которых – заслуженный деятель искусств Украины Валерий Городовенко. Все вышеперечисленные коллективы являются яркими носителями и популяризаторами украинской культуры.

² Самобытность и оригинальность харьковской исполнительской цимбальной школы более детально была рассмотрена в статье автора «Елена Костенко – фундатор цимбальной исполнительской школы Слобожанщины» [8].

Позже, в стенах вузов представителями более позднего поколения музыкантов создаются новые коллективы, в которых цимбалы занимают важное место. В ХНУИ им. И. П. Котляревского – это капелла бандуристов, создателем и руководителем которой является талантливый человек, фанат своего дела старший преподаватель Надежда Мельник, а в ХГАК это ансамбль народной музыки «Стожари», руководителем которого является лауреат международных конкурсов, яркая представительница харьковской цимбальной школы Александра Савицкая.

Рассмотрим использование цимбал в двух ярких и самобытных ансамблях, которые являются совершенно разноплановыми и не похожими друг на друга, несмотря на их народный инструментарий. Это ансамбль народных инструментов преподавателей ХГАК «Цимбандо» и ансамбль студентов ХНУИ им. И. П. Котляревского «Весела банда». Их отличия – в первую очередь в том, что один коллектив – женский, другой – мужской. Второе – тембральное отличие. В состав инструментария «Цимбандо» входят цимбалы, бандура, домра и домра-контрабас, в «банде» используются цимбалы, балалайка, баян и балалайка-контрабас. Интересно то, что объединяющим звеном являются только цимбалы. Оригинальным ансамбль «Цимбандо», на наш взгляд, делает использование нескольких жанровых пластов в синтезе, что часто приводит к театрализации их концертных выступлений. Что же касается ансамбля «Весела банда», то его отличие – в смешении и взаимопроникновении двух культур – украинской, представителем которой являются цимбалы, и русской в «лице» балалайки. Из этого следует органичное звучание и украинской, и русской народной классики и возможность исполнять музыку любого другого направления.

Яркими событиями для музыкального мира Харькова стали проекты Елены Костенко – циклы концертов в зале Областной филармонии, таких как «Цимбали від А до Я» (2005), «Світ цимбалів від А до Я» (2008) и «Вечір музики українських народних інструментів» (2007), «Фестиваль ансамблів українських народних інструментів» (2009) в зале ХНУИ им. И. П. Котляревского. Также ряд концертов в зале Харьковского музыкального училища им. Б. Н. Лятошинского, в котором принимали участие студенты училища и ученики

музыкальных школ города и области – «Вечір музики українських народних інструментів», посвященный 125-летию ХМУ (2007), «Фестиваль ансамблів українських народних інструментів» (2009), «Цимбальна малеча» (2010). В проекте «Світ цимбалів від А до Я» (2008) основной идеей было показать преемственность поколений и многоплановость творческой личности. То есть, во-первых, концерт был построен по принципу ученик-учитель, во-вторых, каждый состоявшийся профессиональный исполнитель был представлен как солист, ансамблист и педагог. Так что в концертной программе принимали участие музыканты всех возрастов – начиная от учеников музыкальных школ и заканчивая педагогами вузов Харькова.

«Фестиваль ансамблів українських народних інструментів» (2009) был интересен своими исполнителями и новыми творческими союзами. Так, в концерте принимали участие не только харьковчане, но и гости из Киева – заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов, солист Национального оркестра Украины Андрей Войчук, солист ансамбля «Крещендо» Октябрьского дворца города Киева, композитор Виктор Дмитренко, лауреат международных конкурсов, выпускник Львовской национальной музыкальной академии им. Н. В. Лысенко, ныне ассистент-стажер ХНУИ им. И. П. Котляревского Михаил Кужба. Безусловно, все вышесказанное показывает рост самой цимбальной школы в Харькове.

Кроме концертной и педагогической деятельности Елена Костенко и ее ученики ведут активную методическую и научную работы. Еленой Афанасьевой были составлены программа для музыкальных училищ по предмету «Методико-исполнительский анализ педагогического репертуара ДМШ для цимбал» (2000 г.), программа для музыкальных училищ по классу цимбал (2005 г.). Она автор 6-ти печатных работ³, публикуются и ее выпускники⁴.

³ Публикации Елены Афанасьевны [2–4] посвящены вопросам развития цимбального искусства в Харькове, некоторым тенденциям использования цимбал в творчестве харьковских композиторов.

⁴ Так, работы Ольги Юрченко посвящены жанровой системе профессиональной цимбальной музыки композиторов Украины, ее специфики, а также Елене Костенко как основоположнице харьковской цимбальной школы. Статья Оксаны Лебединской

Выявляя роль класса цимбал в развитии инструментального исполнительства на Слобожанщины, отметим следующее.

1. В Харькове исторически сложилась система в образовании (начиная с 1980 года и по сегодняшний день), которая влияет на высокий уровень подготовки цимбалистов-исполнителей, а также педагогов разных уровней образовательной лестницы.

2. Появление политембровых ансамблей, которые на современном материале развивают традиции характерного для украинской культуры ансамбля «троїстих музик», продолжая тембровые поиски непосредственно на своих инструментах, показывая их богатство и открывая множество выразительных и технических возможностей, которые в свое время не были раскрыты и использованы в традиционных фольклорных ансамблях.

3. Отдельно надо отметить непосредственную работу исполнителя и композитора в творческом поиске все тех же выразительных и технических возможностей цимбал, для показа в полной мере большого потенциала инструмента. Так же огромен вклад композиторов харьковской школы в концертный цимбальный репертуар не только харьковских цимбалистов, но и исполнителей всей Украины, близкого зарубежья.

4. Характерной и отличительной чертой харьковского исполнительства становится смешение русской и украинской традиций. Это сказывается и в использовании тембров при ансамблевом музицировании, и во внедрении инструмента в звуковое поле города Харькова.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давидов М. *Проблеми розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в Україні* / М. Давидов. — Київ : Вид. ім. О. Теліги, 1998. — 207 с.

2. Костенко О. *Деякі тенденції використання цимбалів у творчості харківських композиторів. Матеріали міжвузівської науково-методичної*

посвящена цимбальним произведениям в творчестве харьковского композитора Анатолия Гайденко; статья Михаила Кужбы раскрывает грани творчества народного артиста Украины, профессора, цимбалиста-виртуоза Тараса Барана.

конференції професорсько-викладацького складу / О. Костенко // *Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва : мистецтвознавство, педагогіка та виконавство.* — Вип.3. — Харків : Стиль, 2001. — С. 68–78.

3. Костенко О. *Короткий огляд розвитку цимбального мистецтва у Харкові* / О. Костенко // *Наук. зб. VI Світового конгресу цимбалістів.* — Вип. 6. — Львів : Кобзар, 2001. — С. 45–50.

4. Костенко Е. *Произведения харьковских композиторов для цимбал.* *Вступительная статья* / Е. Костенко. — Харків, 1999. (рукопись). — С. 1–4.

5. Незовибатько О. *Українські цимбали* / О. Незовибатько. — Київ : Муз. Україна, 1976. — 56 с.

6. Незовибатько О. *Украинские цимбалы и их усовершенствование : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03* / О. Незовибатько. — Киев, 1971. — 25 с.

7. Незовибатько О. *Школа гри на українських цимбалах* / О. Незовибатько. — Київ : Мистецтво, 1966. — 301 с.

8. Юрченко О. *Елена Костенко – фундатор цимбальної исполнительської школи Слобожанщини* / *Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірка наукових праць ХДУМ ім. І. П. Котляревського.* — Харків : Видавництво НТМТ, 2009. — Вип.24. — С.113–121.

Юрченко О. Роль класу цимбал ХНУИ ім. І. П. Котляревського в розвитку інструментального исполнительства. В статті розглядається роль класу цимбал Харківського національного університету искусств ім. І. П. Котляревського в розвитку інструментального исполнительства України, його історичне становлення і яркі представителі: педагоги, виконавці. Як відмінна черта виявлено появу політембрових ансамблів і змішування російської і української традицій в народно-інструментальному исполнительстві.

Ключевые слова: исполнительская школа, концертная практика, харьковская композиторская школа.

Юрченко О. Роль класу цимбалів ХНУМ ім. І. П. Котляревського у розвитку інструментального виконавства. У статті розглядається роль класу цимбалів Харківського національного університету мистецтва ім. І. П. Котляревського у розвитку інструментального мистецтва України, його історичне становлення і яскраві представники: педагоги, виконавці. Як характерні риси були виявлені політемброві ансамблі та поєднання української та російської традицій народно-інструментального виконавства.

Ключові слова: виконавська школа, концертна практика, харківська композиторська школа.

Yurchenko O. The role of cimbalom class in Kharkov national university of art named after I. P. Kotlyarevski in the development of instrumental performance. The article describes the role of cimbalom class in KNUA named after Kotlyarevski in the development of instrumental performance in Ukraine, its historical formation and outstanding representatives: tutors and performers. As an distinctive feature the appearance of politembre ensembles and the mixture of Russian and Ukrainian tradition in national instrumental performance has been founded.

Key words: school of performance, concerto practice, composer's school of Kharkov.