

Наталія Костенко

**МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ: КОММЕНТАРИЙ
К CD-ДИСКАМ «КРЫМСКОГО СУВЕНИРА»¹**

Костенко Наталія Євгеніївна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри народних інструментів України Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, Лауреат міжнародних конкурсів.

Тема кандидатської дисертації – «Харківська домрова школа в контексті музично-виконавської культури України» (науковий клас доктора мистецтвознавства, професора Л. В. Шаповалової, 2009).

Неодноразова учасниця і переможець міжнародних конкурсів та фестивалів у Греції, Італії, Польщі, Німеччині, Росії, Україні, Угорщині, Франції, Фінляндії.

Актуальность темы. Ансамблевое музицирование стало одной из главных исполнительских жанров в музыкальной культуре и в частности, в народно-инструментальном жанре. Всё более актуальным и востребованным становится этот жанр и в системе музыкального образования. Так, например, класс «Ансамбля» включён в учебные программы ДМШ. Среди относительно небольшого количества народно-инструментальных коллективов Украины можно выделить ряд ансамблей, созданных при детских музыкальных школах. Далеко не все коллективы приобретают истинное признание публики. К числу признанных и востребованных следует причислить ансамбль «Крымский сувенир» Алуштинской детской музыкальной школы. Основателями ансамбля «Крымский сувенир» являются педагоги-эн-

¹ Лауреат международных конкурсов Народный ансамбль народных инструментов «Крымский сувенир», руководители – заслуженные работники культуры Автономной Республики Крым Евгений и Надежда Костенко.

тузиасты, активные общественные деятели, заслуженные работники культуры АРК Надежда и Евгений Костенко.

В становлении и обучении юного музыканта – будущего профессионального солиста, музыканта-ансамблиста и оркестранта – огромную роль оказывает систематическая практика игры в ансамбле. В последнее десятилетие значительно вырос интерес и спрос на ансамблевое музицирование (в том числе смешанного типа с неотъемлемым участием домры в составе ансамбля) в детских учебных заведениях – музыкальных школах, школах эстетического воспитания, в лицеях искусств. Этому способствуют проводимые в Украине конкурсы и фестивали всех уровней от городских до международных, например международный конкурс «Ландыш» (Харьков), «Синяя птица» (Симферополь), «Аккорды Хортицы» (Запорожье), «Классический меридиан» (Киев). Конкурсы и фестивали, проводимые в других странах, так же включают номинацию «Ансамбль» – это международные конкурсы и фестивали «Пражская Весна» (Чехия, г. Прага), «Юность» (Россия, г. Москва), «Москва встречает друзей» (Россия, г. Москва). Этот вид музицирования никогда не вызовет трудностей для юных музыкантов в будущем, т.к. навыки игры в ансамбле формируются уже в столь раннем возрасте (тогда как наблюдается явная «дисгармония» в ансамблевой игре у тех студентов кто не приобрёл этот навык ранее). Значительно игра в ансамбле влияет на выбор будущей профессии маленького музыканта.

Сегодня профессиональные народные коллективы – неотъемлемая составляющая музыкального искусства. Назовём некоторые из них: «Родные напевы» (Киевская национальная филармония), «Три плюс два» (Харьковская областная филармония), «Лик домер» (Донецкая областная филармония), «Мозаика» (Одесская областная филармония).

Материалом предлагаемой статьи избрана *творческая деятельность одной музыкальной династии*, которая принадлежит к украинской академической школе народных инструментов, представителей современного искусства Автономной Республики Крым, лауреатов международных конкурсов, заслуженных работников культуры Автономной Республики Крым **Евгения Петровича и Надежды Яковлевны Костенко**. Представлен анализ концертной деятельности ан-

самбля народных инструментов «Крымский сувенир», уникальность которого фиксируют три аудиодиска (59 произведений, звучание более 3 часов).

Руководители коллектива, о котором пойдет речь, Евгений Петрович и Надежда Яковлевна Костенко являются ведущими специалистами, преподавателями высшей категории, методистами Алуштинской детской музыкальной школы. В 1980 году был создан оркестр народных инструментов, а в 1996 году – ансамбля народных инструментов «Крымский сувенир». За это время создан обширный оригинальный репертуар для детского инструментального коллектива, который насчитывает более 190 переложений и инструментовок, проведено более 2500 концертов. Оркестр и ансамбль 53 раза удостоен званий лауреата: 27 международных, 5 всеукраинских и 21 республиканских конкурсов. Неоднократно по приглашению Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова ансамбль «Крымский сувенир» выступал в Москве в Международном Доме Музыки.

Постановлением коллегии Министерства культуры и искусств АР Крым в 2006 году коллективу было присвоено звание «Народный любительский коллектив»². В репертуаре ансамбля, который постоянно обновляется, более 100 инструментовок, переложений, транскрипций музыкальных произведений созданных руководителем ансамбля Евгением Петровичем Костенко. Коллективом записано три компакт-диска на которых представлено 59 произведений. По-мнению Заслуженного деятеля искусств Украины, профессора Бориса Михеева, прослушавшего диски «Крымского сувенира», исполнение можно смело приравнять к филармоническому уровню.

Цель статьи – представить научную оценку многолетнего педагогического и творческого опыта работы с детским коллективом народных инструментов «Крымский сувенир» на основании анализа

НАЧАЛО ПУТИ. Всё началось с того, что выпускники столичной Киевской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

² от 8 апреля 2011 года «За весомый вклад в социально-экономическое развитие АР Крым, создание материальных и духовных ценностей занести на Республиканскую Доску чести трудовой коллектив Народного любительского ансамбля народных инструментов «Крымский сувенир» (Председатель Совета Министров АР Крым Василий Георгиевич Джарты).

получили приглашение директора Алуштинской ДМШ В. Д. Михайлова приехать на работу и создать детский оркестр народных инструментов. На протяжении творческого становления оркестра проходило формирование различных ансамблей из состава педагогов и учащихся народного отделения. Так, в 1980 году в Алушту приехала молодая супружеская пара музыкантов из России Ирина и Александр Бабаевы, которые вошли в состав квартета народных инструментов с Надеждой и Евгением Костенко. В 1988 г. на Всеукраинском конкурсе исполнителей на народных инструментах в г. Ивано-Франковске ансамбль стал лауреатом, а так же получил специальный приз за лучшее исполнение музыки украинского автора. В 1986 г. в составе официальной делегации из Алушты ансамбль побывал в Финляндии и принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 25-летия породнения городов Алушты и Яянекоски. После переезда супружеской пары Бабаевых в Россию в 1993 году их успешно заменили уже подросшие дети супругов Костенко – Наталия и Владимир Костенко, и квартет продолжил свою работу.

В 1996 году как эксперимент из учащихся двух классов Надежды и Евгения Костенко был создан ансамбль «Крымский сувенир». Результат работы с детьми превзошёл все ожидания. Из интервью: «... Хочу отметить, что в Алуштинской школе я работаю более 33 лет, а наш «Сувенир» существует уже 17 лет. В нем играют только мои воспитанники и ученики моей супруги Надежды Яковлевны. Важно, что это уже четвертое поколение юных музыкантов, которых мы подготовили к конкурсам и к выступлениям с сольными концертными программами с продолжительностью 90 мин и более. Мы любим своих ребят, прививаем им не только исполнительские навыки, но и настоящий профессионализм. Благодаря этому, в отличие от школьной программы, которая предусматривает изучение нескольких произведений за учебный год, наши воспитанники успевают пройти не менее 23. И это сказывается не только на их музыкальном кругозоре, но и на репертуаре: сейчас ансамбль в любой момент может представить на суд публики около 60 сочинений...»³.

³ Независимая городская газета «Встреча» от 18.10.2013 г. (г. Дубна, Россия) http://issuu.com/ivantabashnikov/docs/2013___43av_low___?e=5885626/5590778.

Преимственность. «Музыкантами не рождаются, ими становятся, – уверена Надежда Костенко. – И многое, очень многое зависит от педагога, который стоит у истоков будущего мастерства. Правильно подобрать репертуар, настроить ребенка на плодотворную работу, то есть, запрограммировать на успех – это для нас самое главное!».

Каждый год Надежда Яковлевна Костенко выпускает в большую жизнь 2–4 ученика, на смену им приходят новые. Всего же за время работы в школе число получивших начальное музыкальное образование у четы Костенко уже достигает нескольких сотен. И многие из ребят, как и их педагоги, связали свою судьбу с музыкой. Но даже если кто-то из их бывших учеников выбирает другую жизненную стезю, супруги Костенко не расстраиваются. Ведь главное – воспитать хорошего человека. А это у них получается!

Теперь преимущество поколений в работе с детьми в классе домры и классе ансамбля у дочери Наталии Костенко и ее супруга Сергея Неверова (выпускника Евгения Петровича Костенко по классу баяна в ДМШ г. Алушта). Будучи учениками музыкальной школы, Наталия и Сергей играли дуэтом – домра – баян и в семейном ансамбле семьи Костенко (две домры, баян, К-бас балалайка и ударные инструменты – эксперимент «сколько могут дети» и произошел), затем в музыкальном училище продолжали выступать дуэтом, и стали лауреатами международного конкурса ансамблей в г. Перемышль (Польша). Сегодня по-прежнему Наталия и Сергей выступают дуэтом. Продолжая династию родителей, они организовали в 2010 году ансамбль народных инструментов «Музыкальный сувенир». Ансамбль уже завоевал звание лауреата на международном фестивале народного искусства в Македонии (г. Охрид, 2013) и международном фестивале «Радужный мир народных мелодий» в пгт. Комсомольск, Харьковской области.

Этапы творческого пути. Девиз преподавателей «Музыкальными дарованиями не рождаются, а становятся» уже давно обрел силу закона в Алуштинской музыкальной школе. 30 лет назад на работу в эту школу приехали молодые преподаватели Надежда и Евгений Костенко. Они организовали для своих маленьких учеников оркестр народных инструментов, который уже через два лет стал удивлять своим мастерством выдавших виды музыкантов и знатоков музыки...

Репертуар ансамбля огромен и универсален. Он ежегодно обновляется, несмотря на смену поколений (уже играет пятый состав). Репертуар ансамбля включает произведения самых разных жанров – классического, эстрадного, фольклорного, джазового. «Крымскому сувениру» подвластен огромный диапазон музыкальных стилей – от народных плясовых до пьес современных и джазовых композиций. Предельная мобилизация творческих сил, отменная профессиональная дисциплина, умение быть художественно убедительным превращают общение аудитории с этими музыкантами в творческое событие.

Слушателей покоряет не только широта и сложность репертуара юных музыкантов, но и мастерство исполнения, сравнимое, разве что, с высоко профессиональным. «Крымский сувенир» заслужил признание титаническим трудом и, уверена, не остановится на достигнутом.

Аналитический комментарий к дискам. В 2002, 2006 и 2013 годах ансамбль «Крымский сувенир» под руководством Е. П. Костенко записал три компакт-диски, которые распространены во многих городах Украины и стали своеобразными пособиями для преподавателей учебных музыкальных заведений. Уровень сложности произведений от первого к третьему диску идёт по степени возрастания. Вся музыка, представленная на дисках, – это подарок для слушателей: неслучайно в названии ансамбля есть слово «сувенир».

На диске диск № 1 (2002) представлены великолепные музыкальные миниатюры «Трепак из балета “Щелкунчик”» П. Чайковского, «Красный сарафан» А. Варламова, «Дым» Д. Керна, джазовые пьесы Л. Андерсон, а мастерски инструментованные Е. П. Костенко. Услышав на конкурсе в г. Урбино (Италия) только лишь мелодический голос пьесы Е. Ростелли «Прогулка по Парижу», Е. Костенко полностью досочинил остальные голоса и гармонизацию, проявив своё композиторское мастерство.

Эволюция концертного репертуара в аспекте профессионализации коллектива шла по пути овладения концептуальными жанрами академического искусства. Как продолжение, был записан второй диск (2006), в котором представлены украинские народные песни и танцы в обработках Н. Ризоля, В. Зелёного. Например, крымско-татарский народный танец «Хайтарма» – сложнейшее произведение в метrorитмическом плане. Услышав мелодию в исполнении крымско-татарско-

го музыканта, Е. Костенко полностью выполнил всю композиторскую работу. Цыганская народная песня «Мар-дядня» в обработке А. Цыганкова адаптирована для солиста и ансамбля.

Среди оригинальных сочинений для ансамбля народных инструментов следует выделить произведения Е. Дербенко. Одним из значимых в репертуаре ансамбля является «Либертанго» А. Пьяццоллы: оно звучит на одном дыхании – из тишины вырастает мощная неудержимая сила танго, которая, достигая своей кульминации, не даёт возможности сомневаться, что детский ансамбль звучит как оркестр! Тембр инструментов, как один из критериев художественной выразительности, в джазовых сочинениях Г. Миллера, В. Юманса, Е. Дербенко приобретает мягкость, становится обволакивающим и придаёт фантастическое звучание этим произведениям.

Диск № 3, записанный в 2013 году, в творчестве «Крымского сувенира» становится новым этапом на пути развития коллектива. Профессиональные звукорежиссер и звукооператор не могли поверить, что 22 произведения дети смогут записать в столь короткий срок за три дня! Открывается эта программа сложнейшим в ансамблевом и виртуозном плане произведении Л. Андерсона «Fiddle-Fadle» (Пустячок). Концептуально звучит «Фантазия на темы Великой Отечественной Войны» в транскрипции И. Яшкевича.

Виртуозно, слаженно и динамично выстроены композиции «Сиртаки» А. Зорбаса и «Чардаш» В. Монти, которые слушатели воспринимают, как правило, с невероятной экспрессией. Была особая трудность в подготовке произведения «Опавшие листья» Ж. Косма, написанного в жанре французского шансон. По словам руководителей, они не думали, что оно вообще получится у детей, поскольку его изложение чрезвычайно трудно в гармоническом, метроритмическом и фактурном плане.

Не бывает в репертуаре коллектива «случайных» произведений. Каждая композиция тщательно выбирается и «примеряется». Все инструментовки руководитель адаптирует к возможностям состава – это уровень исполнительского мастерства каждого участника, насыщенность фактуры в партии баяна, виртуозность домры-примы и стабильность басовой партии балалайки контрабас. Произведения проходят апробацию вначале у «художественного директора» Надежды Костен-

ко, затем дети, играя музыку, принимают её и, любимая ими, она ожи-
вает под их пальчиками. Публика – это самый главный «проводник»
произведения в музыкальную жизнь. Порой некоторые произведения
просят играть «на бис» или специально выбирают на концерты такие
«хиты» ансамбля, как «Карпатская сюита» В. Зелёного, «Либертанго»
А. Пьяццоллы, «Гармонист играет джаз» Е. Дербенко.

Репертуар строится по блокам и по принципу контрастности.
Это может быть блок, состоящий из украинских произведений, обра-
боток народных песен и танцев, джазовых композиций. Слушателю
после динамичных пьес предлагается послушать медленный блюз
или вальс.

Евгений Дербенко услышав однажды «Крымский сувенир» пода-
рил в знак признания и дружбы множество своих произведений, кото-
рые составляют самую весомую часть репертуара коллектива во всех
трёх дисках, а это порядком 14 произведений. Такие композиторы как
Е. Дербенко способствуют профессиональному развитию и популя-
ризации народных инструментов в жанре народно-инструментальной
и особенно детско-юношеской музыки.

Творческие принципы. Участники ансамбля «Крымский сувенир» (где среди состава участников восемь домристов, баян, балалайки и ударные) каждый год поступают в музыкальные училища, и, как сами признаются ребята, решающим в выборе будущей профессии стала именно игра в ансамбле⁴. На смену старшей группе ансамбля

⁴ Выпускники «Крымского сувенира»: *Наталья Костенко* – кандидат искусствоведения, доцент кафедры народных инструментов Украины Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, лауреат международных конкурсов, член Национального Всеукраинского музыкального союза; *Сергей Неверов* – лауреат международных конкурсов исполнителей и дирижёров симфонических оркестров, член Национального Всеукраинского музыкального союза; *Наталья Кучеренко* – выпускница Киевской национальной академии музыки им. П. И. Чайковского; *Ольга Шпичак* – выпускница Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского; *Евгений Дитяткин* – студент 4 курса Киевской национальной академии музыки им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов; *Александр Чуйко* – преподаватель по классу баяна ДМШ г. Алушта; *Григорий Гриненко* – выпускник Симферопольской академии культуры; *Оксана Чернига* – выпускница Симферопольской академии культуры; *Игорь Акулов* – выпускник Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского; *Алексей Бурдаков* – студент 3 курса

приходит новый состав, при этом мастерство, накопленное с годами, нисколько не убывает. Оно растет и совершенствуется. Это – главная заслуга педагогов, сумевших в маленьком городе привлечь к любимому делу и взлелеять целую плеяду юных дарований.

В ансамбль входят только ученики Евгения Петровича и Надежды Яковлевны. И, хоть состав «Крымского сувенира» каждый год немного меняется: уходят выпускники, приходят новички, но основное ядро остается. Это семья Костенко. Многие, вышедшие из школьного возраста ребята, когда приезжают из других городов, обязательно приходят в родной ансамбль и принимают участие в репетициях и выступлениях. – «Надежда Яковлевна и Евгений Петрович – наши вторые мама и папа, – так говорят и те ребята, с которыми довелось пообщаться. По всем вопросам, которые тебя волнуют, ты можешь смело к ним обратиться, и они тебя выслушают, дадут дельный совет» (из беседы).

Такое же чувство испытывают к преподавателям Костенко буквально все их ученики. Тепло, которое в юности посчастливилось получить от своих учителей и Евгению, и Надежде, они с радостью отдают своим ученикам, которых считают родными детьми. «... Мы не можем ограничивать общение с учениками только специальными предметами и строго определенными часами, – признается Евгений Костенко. «... Общаемся на различные житейские темы, много свободного времени проводим вместе. Ездим в путешествия, на пикники. Чувствуем себя в ответе за них, как за собственных детей. И любим их так же!». И дети платят своим вторым родителям сторицей. Отличные успехи воспитанников ансамбля и оркестра народных инструментов впечатляют. Несколько десятков учеников только за последние годы получили престижные награды, некоторые стали лауреатами международных конкурсов.

Победные выступления на многочисленных фестивалях невозможны без кропотливой, порой нудной, ежедневной работы. Говорят,

Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского; *Ксения Харламенко* – студентка 4 курса Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского, лауреат международных конкурсов; *Елена Гарбуз* – студентка 4 курса Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского; *Екатерина Тыщенко* – студентка 2 курса Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского, лауреат международных конкурсов.

успех музыканта лишь на десять процентов зависит от его таланта, в остальном же – от его трудолюбия. Творческие принципы работы с детьми предполагают, во-первых, *ассоциативное мышление*, во-вторых, *постоянную занятость* в творчестве и *навыки читки нот с листа*, и *постоянные выступления*.

В процессе работы с детьми над художественной стороной музыкального произведения следует опираться на ассоциативное мышление детей. Практика доказывает, что это наиболее краткий путь для достижения цели. Оказывается, что даже простая просьба играть «громко» не всегда понятна учащимся и, приходится прибегать к сравнительной характеристике, ассоциируя «громко», к примеру, с шумом рядом проходящего на полной скорости поезда и т. д. Такое «непонимание» неудивительно. В своем возрасте дети еще не успели накопить жизненного опыта для точного определения значения этого указания. Следовательно, мудрый педагог должен выбирать и подходящие сравнения, доступные кругозору ребенка. В целом можно считать ассоциативное мышление одним из основных и наиболее эффективных методов творческой работы с детьми.

Природная неусидчивость, гиперактивность детей в большинстве случаев не способствует музыкальному обучению детей, особенно при ансамблевых и оркестровых занятиях. Но и эта проблема решается постоянной занятостью учащегося на протяжении всего урока. Ребенок спокоен и сосредоточен при условии постоянной игры на инструменте. Конечно, в этом случае не может быть и речи о творческой работе со зрелыми исполнителями, но с подрастающим поколением тезис о творческом принципе работы в этой ситуации вполне может быть применим.

Особенно важным в развитии музыканта становится огромная база и *навыки читки нот с листа*. Когда ребёнок овладевает этим навыком, всё музыкальное развитие становится продуктивнее и быстрее. Этому способствует постоянная практика навыка читки нот с листа. Огромное количество разучиваемого репертуара в ансамбле просто «неизбежно» развивает этот навык. В «Крымском сувенире» совершенно новое и довольно непростое произведение разучивается в течение одной репетиции. Евгений Петрович сетовал, что писал инструментовку длительное время, а дети разобрали и выучили текст за одну репетицию!

В «Крымском сувенире» дети много читают с листа. Этот навык формируется безукоризненно! Струнники хорошо ориентируются «на грифе», в игре «в позициях», что всегда вызывает сложности в обучении на начальном пути музыкального образования у домристов и балалаечников. Этот навык, по словам Надежды и Евгения Костенко, является фундаментальным.

Безусловно, такая масштабная работа требует огромного вложения и сил, и времени. Коллектив репетирует ежедневно и по воскресениям и в школьные каникулы. Репетиции многочасовые, но дети их прекрасно выдерживают, ведь здесь царит творчество, профессиональные рекомендации, радость общения с друг другом с любимым инструментом, с преподавателями. Когда рядом с детьми играют их преподаватели – это стимулирует ребят «подтягиваться» к эталонному звучанию инструмента в руках взрослого коллеги, наследуя все тонкости исполнительства и поведения на концертной эстраде.

Ещё один важный принцип формирования музыканта-ансамблиста, оркестранта или солиста – это *постоянные выступления*. Только на сцене рождается музыкант. Ребята «Крымского сувенира» очень уверенно держатся на сцене. Сталкиваются с профессиональными требованиями, которые выдвигаются в разных условиях, ситуациях и обстоятельствах. Коллективное исполнительство способствует развитию тембрового слуха, динамического слуха, чувству ритма, воспитывает интерес к высокохудожественному музыкальному репертуару, в частности к народной музыке.

Из-за того, что каждый год ансамбль «Крымский сувенир» обновляется, педагоги грамотно распределили работу. Существует распределение на группы для подготовки детей к игре в основном составе ансамбля. Дети от восьми лет начинают заниматься в «Младшей» группе: учатся играть в ансамбле, разучивают самые лёгкие пьесы из репертуара ансамбля, например произведения «Вальс-бабочка» В. Андреева, «Красный сарафан» А. Варламова, которые звучат на первом диске. В «Средней» группе играют дети 9–12 лет. За год они разучивают не менее 10–12 произведений (а если учесть, что ещё они играют произведения по специальности и оркестру, то получается, в год ученик охватывает более 25 произведений в средних классах музыкальной школы!). Как показала практика, дети вполне способ-

ны к такому объёму информации и с успехом всё успевают. Домристы-ученики Надежды Яковлевны постоянно участвуют в конкурсах самых высоких уровней и неизменно становятся победителями⁵. Это ещё раз подтверждает важность принципа *постоянной занятости* детей.

Наконец, «старшая группа», основная – это тот состав, в котором играют дети от 11–12 лет и до окончания музыкальной школы (14–17 лет). Ребята могут уже играть концерты на 1,5–2 часа музыки. В их репертуаре насчитывается более 60 произведений. К этому моменту юные музыканты подготовлены настолько, что профессионально, и в плане концертной выдержки, и физической выносливости они ничем не уступают студентам музыкальных вузов⁶.

Грани деятельности (методическая и организационная работа). Безусловно, такие подвижники народного искусства как супруги Костенко обладают разнообразием творческих граней. *Евгений Петрович* – член жюри международного фестиваля-конкурса аккордеонистов и баянистов в Италии (г. Урбино), международного детского фестиваля исполнительского мастерства «Аккорды Хортицы» (Запорожье). Как преподаватель высшей категории, методист, заведует народным отделом Алуштинской детской музыкальной школы, Е. П. Костенко в течение 33 лет руководит оркестром народных инструментов. Его творческая деятельность отмечена дипломами и грамотами Министерства культуры Автономной Республики Крым, местным исполнительным комитетом Алуштинского городского совета, благодарностями Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым. Награжден юбилейной медалью г. Алушта (2005) и дипломом Совета министров Автономной Республики Крым «Луч-

⁵ Например, домристка Екатерина Тыщенко, стала победительницей 10 международных исполнительских конкурсов; являлась стипендиаткой фонда Владимира Спивакова. Кроме того, Катя стала победительницей одной из престижных номинаций «Солист с симфоническим оркестром», соревнуясь с исполнителями на различных инструментах (фортепиано, струнные, духовые) международного фестиваля-конкурса «Аккорды Хортицы» (Запорожье, 2011 г.).

⁶ Из собственного опыта скажу, что когда мне пришлось записывать третий диск вместе с «Крымским сувениром» то, имея огромный опыт и исполнительскую базу, было весьма не просто выдерживать колоссальный объём работы при записи диска.

ший руководитель оркестра народных инструментов» (2009). За высокий профессионализм и творческий вклад в развитие музыкальной культуры в 2001 году решением Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым».

Методическая разработка Е. П. Костенко «Формирование творческой самостоятельности личности музыканта-исполнителя» [1] посвящена важным проблемам воспитания молодых исполнителей (инструменталистов), которые выдвигает в настоящий момент искусство и музыкальная педагогика. Формирование в процессе игры целостной системы умений и навыков общения с инструментом нацелено, прежде всего, на творческую реализацию нотного текста, за которым исполнитель «слышит» образ автора, его индивидуально неповторимый композиторский стиль. Бережное отношение исполнителя к «букве и духу» авторского понимания музыки воспитывает у исполнителей необходимые основы творчества – историзм мышления, чувство стиля, понимание решения технических проблем. Наконец, отмечается взаимодействие художественных установок композитора и интерпретатора произведений, что составляет высший уровень самореализации творческой личности.

Исследование охватывает круг важнейших вопросов современного музицирования в классе по специальности (на отделе народных инструментов): **формирование основ музыкального мышления** через *овладение* техническими и художественными задачами интерпретации музыкальных произведений разных эпох, жанров, стилей; *обобщение* теоретических знаний в интонационно-слуховой практике; *воспитание* творческого подхода к усвоенным знаниям в аспекте самостоятельного их претворения в процессе самоподготовки.

Предлагаемый перечень возможных методов по достижению творческой самостоятельности молодыми исполнителями подобран на основе системных методов обобщения опыта ведущих музыкантов и специалистов в области музыкальной педагогики.

Е. П. Костенко – блестящий аранжировщик. Заслуженный деятель искусств Украины, профессор Б. А. Михеев отмечает в своей рецензии: «Работа Костенко Е. П. выходит за рамки обычной инструментовки и включает в себя элементы композиторской техники: рас-

ширение и обогащение фактуры первоисточника, умелое использование выразительных и колористических особенностей музыкальных инструментов, входящих в состав ансамбля, отчётливое выявление формы произведения средствами оркестровки, подчёркивание жанрово-стилевых особенностей произведения. Безусловно, «Карпатская сюита» В. Зелёного в оркестровой версии Е. П. Костенко обогатит концертный репертуар любого ансамбля, будет способствовать повышению исполнительского мастерства учеников».

Евгений Петрович Костенко и Надежда Яковлевна систематически проводят мастер-классы по оркестровому и ансамблевому классу, по сольному домровому исполнительству для педагогов детских специальных музыкальных учреждений.

Надежда Яковлевна Костенко – член жюри всеукраинского фестиваля-конкурса исполнителей на народных инструментах «Провесинь» (г. Кировоград) и международного конкурса «Синяя птица» (г. Симферополь), преподаватель высшей категории, методист. В течение 33 лет – солист и концертмейстер оркестра и ансамбля народных инструментов «Крымский сувенир» Алуштинского ДМШ. Участвуя в республиканских, всеукраинских, международных конкурсах, воспитанники класса Н. Я. Костенко на протяжении многих лет становятся лауреатами конкурсов. Как преподаватель и исполнитель она 142 раза удостоена звания лауреата 35 международных, 15 всеукраинских, 92 республиканских конкурсов. В 2005 г. награждена юбилейной медалью г. Алушта. В 2009 г. награждена дипломом Совета министров Автономной Республики Крым. Творческую деятельность Надежды Яковлевны отмечены дипломами и грамотами Министерства культуры Автономной Республики Крым, исполнительным комитетом Алуштинского городского совета, грамотами и благодарностями Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым (2011). В 2010 г. её имя занесено на городскую Доску почета. В 2005 г. Н. Я. Костенко награждена юбилейной медалью г. Алушта, 2011 г. – юбилейной медалью в честь 20-летия независимости Украины от Президента Украины. За высокий профессионализм и творческий вклад в развитие музыкальной культуры в 2001 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым».

Синтез исторических и методологических принципов составляют методологическую базу работы Н. Костенко. Методические рекомендации для учащихся ДМШ Н. Е. Костенко «Об исполнении мелизмов на домре» [4] востребованы среди педагогов музыкальных школ и училищ Украины. В них осуществлён анализ основных видов мелизматики в широком историко-стилевом контексте. Благодаря теоретическому освещению в различных музыкальных стилях (барокко, классицизм, романтизм) предложены практические советы для исполнительских трактовок.

География гастролей. Народный ансамбль народных инструментов «Крымский сувенир» под управлением заслуженных работников культуры АР Крыма Надежды и Евгения Костенко хорошо известен в Украине и странах ближнего и дальнего зарубежья: России, Чехии, Германии, Турции, Финляндии, Венгрии, Австрии, Италии, Франции, Греции, Швейцарии, где коллектив выступал на международных конкурсах и фестивалях и неизменно становился победителем, занимая только высшие награды – Гран-при и первые места.

Ансамбль постоянный участник правительственных концертов на главных сценах страны и Республики Крым: Дворец культуры «Украина» в г. Киеве, Украинском и Русском драматическом театре в г. Симферополе, концертном зале имени М. Глинки в Запорожской государственной филармонии, театре имени А. Луначарского в г. Севастополе, городах Крыма и Украины, на сцене Высшей школы музыки г. Мюнхена. Выступления в подшефной части морской пехоты в г. Севастополе оставляет яркую станицу в жизни воинского подразделения, желание вновь и вновь слушать этот коллектив.

На протяжении многих лет ансамбль являлся участником мероприятий Русского культурного центра в г. Симферополь. На протяжении 4-х сезонов коллектив принимал участие в программах детской республиканской филармонии «Синяя птица» в г. Симферополь.

В 2003 году по приглашению мэрии г. Яянекоски (Финляндия) ансамбль участвовал в юбилейных концертах города-побратима.

В 2004 году вместе с лучшими творческими профессиональными Автономной Республики Крым ансамбль «Крымский сувенир» принял участие в творческом отчёте республики на сцене Дворца культуры «Украина» г. Киев, который проходил под патронатом Президента

Украины. Ансамбль неоднократно выступал с концертными программами перед депутатами Киевской городской администрации, секретарями, губернаторами и мэрами городов Украины на ведущих сценах страны.

В 2005 году ансамбль выступил с концертной программой в посольстве Украины в г. Анкара (Турция). В 2006 г. на международном фестивале в г. Синоп (Турция). В мае 2007 г. – на молодёжном фестивале в г. Падуа (Италия). В этом же году на международном конкурсе исполнителей на народных инструментах «Кубок Европы» в Париже (Франция) коллектив завоевал Гран-при и Кубок Европы. В 2009 году по приглашению «Управы товариства “Україна”» ансамбль «Крымский сувенир» выступил с концертной программой в Высшей школе музыки (консерватория) в Мюнхене (Германия).

Культурные связи с разными странами. Лучшее средство общения между государствами – это культура, а лучший язык общения – музыка. Подтверждение этих слов в прессе: «...Каждое исполнение музыкального произведения из огромного многонационального репертуара ансамбля «Крымский сувенир» от первого до последнего номера венгерская публика встречала овациями и продолжительными аплодисментами. Особенно лица присутствующих озаарились счастьем во время звучания одного из наиболее популярных и сложных в исполнении музыкального сочинения венгерского танца «Чардаш» (композитор Сильвио Монти). «Браво» скандировала стоя благодарная публика детскому ансамблю из соседней Украины во время исполнения «Карпатской сюиты» композитора Виктора Зеленого...»⁷.

По приглашению директора Международного фестиваля «Smiling House» Венгерской Республики, ансамбль «Крымский сувенир» принял участие в международном фестивале «Дни украинской культуры» в Венгрии в городах Мишкольц и Будапешт. Открытие фестиваля состоялось в г. Мишкольце – это второй по величине город в Венгрии после столицы Республики г. Будапешта.

Зная профессиональный уровень игры, коллективу ансамбля была предоставлена возможность выступления с сольной полуторачасовой программой для общественности города. На концерте присутствовали

⁷ Официальный сайт Алуштинского городского совета <http://alushta.info/news/3007/>.

мэр города Мишкольца господин Вильмош Феодор и другие официальные лица. Концерт был записан и транслировался по центральным каналам телевидения Венгрии. Мэр г. Мишкольца Господин Вильмош Феодор награбил дипломами участников ансамбля, вручил ценные подарки, выразил слова восхищения исполнительским мастерством детского коллектива и пригласил вновь посетить г. Мишкольц и порадовать не только жителей его города, но и всей страны своей замечательной игрой.

По приглашению мэра г. Дубна Московской области коллектив множество раз выезжал на фестивали «Дни славянской письменности и культуры» в породненный город с концертными программами.

14 октября 2013 года ансамбль народных инструментов Алуштинской музыкальной школы «Крымский сувенир» под руководством Евгения Костенко выступил перед любителями народной музыки и учащимися Дубны. Этот ансамбль хорошо известен дубненцам, с одной стороны, своими контактами с руководством пансионата ОИЯИ, расположенного в Алуште, с другой – регулярными выступлениями на различных концертных площадках города Дубны. Из отзывов прессы... «...Выступление юных музыкантов из Алушты было встречено дубнинской аудиторией на «Ура!». Крики «браво», аплодисменты и притопывания в полной мере соответствовали энергии, которую обрушил на присутствующих коллектив, состоящий из семи школьников и двух наставников. Удивительно, но этот ансамбль буквально переполнил звуками большой зал музыкальной школы, а его энергетика едва не заставила самых маленьких слушателей пуститься в пляс. С особым энтузиазмом аудитория отреагировала на «Чардаш» В. Монти, «Вальс» Е. Дога из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», на знаменитую испанскую мелодию «Кукарача». После этого даже умиротворенная пьеса Е. Дербенко «Тихий вечер» не охладила слушателей: с особой энергией они встретили заключительный номер концерта «Гармонист играет джаз» ... < Яркая игра «Крымского сувенира» на долгое время сохранится в памяти дубненцев...>...»⁸.

⁸ Независимая городская газета «Православная Встреча» г. Дубна, Россия от 18.10.2013 г. http://issuu.com/ivantabashnikov/docs/2013___43av_low___?e=5885626/5590778.

19 и 20 мая 2011 года в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в университете «Дубна» и в Хоровой школе мальчиков и юношей выступал ансамбль народных инструментов «Крымский сувенир». Из отзывов: «...Виртуозные произведения, сыгранные крымскими музыкантами на концерте в Дубне, дали возможность зрителям погрузиться, испытать восторг и помечтать. Прозвучали испанское танго, блюз, джаз, рок-н-ролл, тропические мелодии. Выступление «Крымского сувенира» прошло на одном дыхании. Красивые украинские народные костюмы дополняли музыкальные образы произведений. Зал был полон – в атриуме университета негде было яблоку упасть. Судя по реакции студенческой аудитории, выступление музыкантов никого не оставило равнодушным. За каждым произведением следовали бурные аплодисменты, и выступающие играли на бис...»⁹.

По приглашению Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова 13 октября 2013 г. в камерном зале Московского Международного Дома музыки состоялся концерт ансамбля «Крымский сувенир». Из прессы: «... Второе отделение открывал ансамбль народных инструментов «Крымский сувенир». Публика восторженно восприняла исполнение произведения П. Фроссини «Веселый кабальеро» и долго не отпускала музыкантов... В заключительном номере всего концерта ансамбль «Крымский сувенир» исполнил произведение украинского композитора В. Зеленого «Карпатская сюита». Реакция была такова, как будто в концертном зале разорвался снаряд. Публика стоя требовала исполнения на бис...».¹⁰

Выводы. Прослеживая исторический путь становления ансамбля, мы наблюдаем, что далеко не сразу руководителями была найдена форма ансамбля – состав инструментов, количество человек, репертуар. Лишь спустя многие годы работы в музыкальной школе Надеждой и Евгением Костенко была найдена деятельная и жизнеспособная формула коллектива в формате народно-инструментального жанра.

⁹ Независимая городская газета «Православная Встреча» г. Дубна, Россия от 26.05.2011 г. <http://www.dubnapress.ru/orthodox/1193-2011-05-26-10-49-19>.

¹⁰ Официальный сайт Алуштинского городского совета <http://alushta.info/news/3007/>.

Безусловно, самым важным критерием мастерства ансамбля нужно считать талантливых и профессиональных руководителей, получивших образование в Киевской консерватории и играющих в этом ансамбле вместе с учащимися. Решающая роль в разучивании партий с детьми, создании инструментовок, решении административных вопросов, разумеется, лежит «на плечах» руководителей. За время своего существования ансамбль «Крымский сувенир» уверенно заявил о себе не только в Украине, но и за ее пределами, посетив с концертными выступлениями Италию, Францию, Финляндию, Венгрию, Турцию, Россию.

Не приходится сомневаться в культурном значении для общества этого коллектива. Атмосфера концертного выступления «Крымского сувенира» несет исключительно бодрый и положительный заряд энергии. Вместе с тем обязательное наличие духовности, точности и тонкости исполнения, как воспитательной функции, неизменно присутствует на каждом концерте ансамбля «Крымский сувенир». Этот уникальный детский коллектив подтверждает право его педагогов называться Музыкантами с большой буквы. Многочисленные творческие и профессиональные победы, оценка музыкантов-профессионалов, любовь слушателей и огромное трудолюбие по праву позволяют называть супругов Костенко ведущими специалистами в своей сфере не только Украины, но и России. «...Этот коллектив стал по праву визитной карточкой не только Алушты АР Крым, но и Украины...»¹¹.

Музыкальная династия – как кровное родство: поколение, которое воспиталось в **музыкальной семье**, будет с гордостью и достоинством продолжать в жизни те творческие идеалы, которые в них воспитали профессионалы-музыканты – Надежда Яковлевна и Евгений Петрович.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Костенко Е. П. *Формирование творческой самостоятельности личности музыканта-исполнителя. Методические рекомендации для учащихся детских музыкальных школ / Методические рекомендации для учащихся ДМШ. — Симферополь : Таврия, 2012. — 19 с.*

¹¹ Сайт г. Дубна, Россия от 17-05-2011 <http://www.dubna.ru/37/8449.html>.

2. Костенко Н. *Домра и ансамблевое музицирование в Харькове. Методичні рекомендації / Харк. нац. унів. мистецтв ; автор-уклад. : Костенко Н. Є. — Х. : ХНУМ, 2014. — 24 с.*

3. Костенко Н. *Украинской четырёхструнной домре – 100 лет / Н. Костенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. [під загальною ред. Н. Є. Трезуб]. — Харків : ХДАДМ, № 1, 2. — 2009. — С. 43–46.*

4. Костенко Н. Я. *Об исполнении мелизмов на домре / Н. Я. Костенко // Методические рекомендации для учащихся детских музыкальных школ. — Симферополь : Таврия, 2007. — 24 с.*

КОСТЕНКО Н. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ КОСТЕНКО: КОММЕНТАРИЙ К CD-ДИСКАМ «КРЫМСКОГО СУВЕНИРА».

В статье представлена творческая деятельность одной музыкальной династии, которая принадлежит к украинской академической школе народных инструментов, представителей современного искусства Автономной Республики Крым – лауреатов международных конкурсов, заслуженных работников культуры Автономной Республики Крым Евгения Петровича и Надежды Яковлевны Костенко. Представлен анализ концертной деятельности ансамбля народных инструментов «Крымский сувенир».

Ключевые слова: музыкальная династия, ансамбль, баян, домра, детские ансамбли народных инструментов, репертуар, чтение с листа, ассоциативное мышление, методика воспитания ансамблевого чувства.

КОСТЕНКО Н. МУЗИЧНА ДИНАСТІЯ РОДИНИ КОСТЕНКО: КОМЕНТАРІ ДО CD-ДИСКІВ «КРИМСЬКОГО СУВЕНІРУ».

У статті представлена творча діяльність однієї музичної династії, яка належить до української академічної школі народних інструментів, представників сучасного мистецтва Автономної Республіки Крим – лауреатів міжнародних конкурсів, заслужених працівників культури Автономної Республіки Крим Євгена Петровича та Надії Яківни Костенко. Представлено аналіз концертної діяльності ансамблю народних інструментів «Кримський сувенір».

Ключові слова: музична династія, ансамбль, баян, домра, дитячий ансамбль народних інструментів, репертуар, читання с аркушу, асоціативне мислення, методика виховання ансамблевого чуття.

KOSTENKO N. MUSICAL DYNASTY OF KOSTENKO'S FAMILY: COMMENTS TO CDs OF «CRIMEAN SOUVENIR». The article presents a creative activity of musical dynasty, which belongs to the Ukrainian academic school of folk instruments, representatives of the modern art Crimean Republic – winners of international competitions, Crimean honored workers of Culture Evgeny and Nadezhda Kostenko. Article represented analysis of the concert activity folk Instruments group “Crimean souvenir.”

Key words: musical dynasty, ensemble, accordion, domra, children’s folk instruments groups, repertoire, sight reading, associative thinking, education technique of the ensemble feelings.

УДК : 78.071.2 : 788.6

Сергей Турнеев

**«ПЯТЬ РЕФЛЕКСИЙ» ДЛЯ КЛАРНЕТА SOLO:
КОМПОЗИТОРСКИЙ КОММЕНТАРИЙ**

Турнеев Сергей Петрович – композитор, член Национального Союза композиторов Украины и Национального Всеукраинского музыкального Союза; декан факультета музыкального искусства Луганской академии культуры и искусств. Заслуженный деятель искусств Украины.

Круг научных интересов: украинская музыкальная культура, техники письма XX века, тембровая драматургия.

Музыка – уникальный и многогранный «процесс творения звучащего мира» (Б. Асафьев) [1, с. 35].

На языке философии, музыка – воплощение трансцендентальной сущности мира, единства природы и духа. Бытие звука отражается в мироощущении художника, наделённого парадоксальным внутренним восприятием реальности. Творчество есть рефлексия, но не отвлеченное философское осмысление, а глубоко прочувствованная реакция современного человека на окружающий его миропорядок,