

ON INTERVALS AND CHORDS. The experience of hearing the harmonic development for students performing specializations. Authoring and exercises aimed at overcoming the typical difficulties and lack of intonation in view of their creative work.

Key words: solfedzhio, technique, artist, harmonic ear, interval harmony, chord tone.

УДК : [78.071.2 : 785.7] : 78.01

Ксения Чайковская

АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ

Чайковская Ксения Ивановна – окончила ХГАК (2009), там же магистратуру (2010). Преподаватель по классу скрипки ДМШ №7 им. М. П. Мусоргского. Выпускница Полтавского музыкального училища Н. В. Лысенко (2005). Ныне – аспирантка кафедры теории музыки и фортепиано ХГАК.

Ансамблевое искусство является неотъемлемой составляющей музыкальной культуры и ведущих сфер ее экзистенции – композиторского творчества, исполнительского искусства и музыкальной педагогики. Инструментальный ансамбль как художественный репрезентант различных культурных традиций, приобрел актуальность в многообразных жанрово-стилевых контекстах прошлого и современности. В нынешнее время приобретает актуальность научное осмысление теории и истории ансамблевого искусства, активизация и значительное повышение роли которого на современном этапе эволюции музыкальной культуры является отражением социокультурных и художественных процессов.

Одним из наиболее распространенных репрезентантов профессионального ансамблевого искусства в инструментальной сфере, испытавшим востребованность в мировом и отечественном художе-

ственно-информационном пространстве, является *ансамбль скрипачей* – самобытный коллектив музыкантов с точки зрения темброво-фонической специфики, исполнительского состава, репертуара и художественного воздействия на публику.

Актуальность темы определяется общенаучным интересом к проблемам ансамблевой культуры в целом и, в частности, необходимостью осмысления такого уникального явления исполнительской культуры, как ансамбля скрипачей. Обоснования его феноменологической, эстетической, жанровой и исполнительской природы составляют имманентный смысл истории и теорию данного предмета в рамках целостной музыкальной науки.

Несмотря на широкую распространенность, художественную значимость и существенную роль ансамбля скрипачей в концертно-исполнительской и педагогической практике, он доныне является одним из наименее исследованных объектов музыкальной науки.

К проблематике ансамбля скрипачей обращались, в основном, в эмпирическом и методико-практическом аспектах. Принимая во внимание некоторые научные рефлексии отдельных аспектов и характеристик ансамбля скрипачей, данное художественное явление не приобрело целостного и всестороннего освещения. Отсутствуют специальные исследования, направленные на выявление имманентной жанровой специфики этого вида ансамбля, особенностей его репертуара и исполнительской практики. Большинство существующих трудов по вопросам ансамбля скрипачей направленно на выявление методико-практических и педагогических сторон функционирования этого типа ансамбля. Анализ научных источников по данной теме выявил отсутствие теоретических разработок, в которых бы ансамбль скрипачей рассматривался как жанровый репрезент ансамбльно-исполнительского искусства в его историко-культурной динамике. Неисследованными в музыкознании остаются также и вопросы жанровой специфики ансамбля скрипачей.

Цель статьи – обосновать эстетические и исполнительские особенности скрипичного ансамблевого профессионализма и на примере деятельности Ансамбля скрипачей Большого театра раскрыть значение ансамблевых традиций в музыкальной культуре второй половины XX ст.

Объект исследования – ансамбль скрипачей в системе музыкальной культуры, его **предмет** – Ансамбль скрипачей Большого театра как уникальное художественное явление.

Наибольшей актуализации ансамбль скрипачей как жанр музыкально-исполнительского искусства приобрел в XX ст. Образцом яркой концертной жизни скрипичного ансамбля стал прославленный Ансамбль скрипачей Большого театра (г. Москва). Этот коллектив музыкантов является признанным эталоном художественного совершенства в рассматриваемой жанровой сфере, его творчество приобрело широкий художественный резонанс во всем мире и сыграло исключительную роль в популяризации и активизации скрипичного ансамблевого исполнительского.

Ансамбль скрипачей Большого театра – первый в мире классический профессиональный коллектив, уникальный в своем роде музыкальный организм, который обогатил в XX ст. представления о формах инструментального музицирования и впервые выявил своеобразную выразительность, рожденную объединением группы скрипачей в единое художественное целое. Слияние звучания скрипок в унисон способствует не только увеличению динамики, но и созданию нового ффонического качества. Звук приобретает симфоническую насыщенность и полноту, не теряя при этом присущую скрипичной органологии теплоту лирического тона. Характерными признаками этого вида ансамбля является абсолютная синхронность звучание в унисон и исполнение участниками своих партий наизусть в сопровождении фортепиано.

Процесс формирования ансамбля скрипачей как отдельного репрезентанта камерно-инструментальной музыки происходил постепенно в контексте исторического становления европейского инструментального искусства (сольного, ансамблевого и оркестрового) и ведущих инструментальных жанров – сонаты, симфонии, квартета. Исторически скрипка утверждалась не как отдельный инструмент, а в контексте целого семейства струнно-смычковых инструментов, поэтому ансамблевая игра заключена в ее природе. Звучание ансамбля скрипок является однородным по тембру и интонационной природе. В ансамбле скрипачей каждому участнику находится роль, которая отвечает его творческим возможностям и интересам.

Становление ансамбля скрипачей как монотембрового исполнительского жанра является отражением тенденций усиления роли индивидуального (сольного) начала, темброво-динамического фактора, количественного увеличения звукового объема отдельной унисонно-инструментальной (скрипичной) партии как носителя мелодичного начала и в то же время утверждения коллективных исполнительских форм музицирования. Сочетание указанных тенденций определяет специфику исторической кристаллизации этого жанра.

Ансамбль скрипачей Большого театра был создан в конце 1955 г. Основателем и руководителем коллектива свыше 25 лет (1956–1985 гг.) явился выдающийся музыкант, народный артист РСФСР Юлий Маркович Реентович, в котором сочетались качества талантливого музыканта и прекрасного организатора. Первым среди равных – таким был художественный руководитель, авторитет которого среди его «подопечных» был непререкаемым. По свидетельству Е. Светланова, атмосфера на репетициях ансамбля привлекала истинной одухотворённостью. В процессе работы Реентович не навязывал свои взгляды на исполняемое. Он обладал важным качеством – умением слушать других, и поэтому каждый артист чувствовал себя творцом, вносил своё видение в общую трактовку произведения [1, с. 7].

Д. Ойстрах, выдающийся скрипач XX ст. отмечал способность Ю. Реентовича в репетиционном процессе к сотворчеству, к результативному диалогу с исполнителями относительно создания общей совершенной исполнительской интерпретации музыкальных произведений: «Ю. Реентович владел современными принципами общения руководителя с коллективом, что обусловило образование коллективного сотворчества и в то же время раскрытия отдельной индивидуальности» [1, с. 22]. По воспоминаниям известного советского композитора М. Чулаки, Ансамбль скрипачей Большого театра возник случайно. Идея исполнения музыкальных произведений группой первых скрипок в унисон возникла во время подготовки концерта у одного из его организаторов и была предложена концертмейстеру оркестра Большого театра Ю. Реентович – будущему руководителю. Для выступления была избрана одна из концерных пьес Н. Паганини «*Perpetuum mobile*» («Вечное движение»), предназначенная для сольного исполнения скрипачом-виртуозом [1, с. 25]. Выражением обще-

го мнения служат слова Д. Шостаковича: «Первые шаги Ансамбля убеждают нас в том, что будущее его прекрасно и он займет достойное место в музыкальной культуре» [2, с. 29].

Дебют коллектива превратился в событие. Исполнители – семнадцать музыкантов-скрипачей в сопровождении концертмейстера (партия фортепиано) – продемонстрировали не только виртуозный блеск своего исполнительского искусства, но и мастерское владение кантиленой, чквством стиля, способностью раскрыть образное содержание произведения. Ансамбль скрипасей под руководством Ю. Реентовича объединял 17 скрипачей. Значительная роль в творческом коллективе принадлежала концертмейстеру Ирине Зайцевой.

Ансамбль скрипачей возник, по свидетельству Г. Рождественского, из желания поиграть музыку, написанную специально для скрипки, чтобы ощутить себя в новом качестве солиста-ансамблиста, в повседневном процессе избежать самого опасного, что может быть в искусстве – и н е р ц и и [цит. по: 1, с. 7]. За время своего существования Ансамбль скрипачей, как репрезентант отечественного ансамблевого профессионализма, приобрел широкую популярность. Об этом свидетельствует огромное количество концертов этого коллектива на лучших концертных эстрадах бывшего Советского Союза, стран Европы, Азии и Америки. В целом ансамбль дал свыше двух тысяч концертов.

Выступления этого высокопрофессионального коллектива всегда вызывали большой интерес и пользовались широким признанием у музыкантов и любителей. Ансамбль записал огромное количество пластинок, выступил в творческом содружестве с известными солистами и дирижерами.

Исполнительскую культуру ансамбля отличают высокое мастерство, синхронность исполнения, артистизм и одухотворенность звучания. Удивительная синхронность – результат исключительной художественной дисциплины музыкантов-исполнителей, единства виртуозной техники, уровня технического мастерства и исполнительской точности, умения чутко слышать коллег и весь ансамбль в целом.

Все участники Ансамбля скрипачей Большого театра СССР – исполнители высокого класса, для которых не существовало технических трудностей. Народный артист СССР дирижер Е. Светланов отмечал: «Музыканты работают тщательным образом, скрупулезно

обрабатывая мельчайшие исполнительские детали. Ведь их задание тяжелее, чем задание скрипача-солиста – сделать виртуозный репертуар приобретением коллектива [1, с. 18].

Сложной проблемой для коллектива оказался поиск соответствующего репертуара, приспособленного именно для этого самобытного состава исполнителей. Поскольку соответствующей музыкальной литературы не существовало, основой исполнительского репертуара ансамбля стали художественные произведения в обработке и аранжировке выдающихся мастеров XX ст. – дирижеров Е. Светланова и Г. Рождественского, скрипача Г. Заборова и др. Постепенно репертуар коллектива был значительно расширен разножанровыми и разностилевыми произведениями классических и современных авторов. «От игры в унисон, как первоосновы ансамблевого музицирования, нужно было перейти к исполнению многоголосных произведений, – отмечал Ю. Реентович. – Именно это позволяло двигаться дальше, развивать новые возможности» [3, с. 18].

Среди композиторов, обогативших творчески-исполнительскую палитру Ансамбля скрипачей собственными, специально написанными для него произведениями – Г. Рождественский, Р. Щедрин, А. Хачатурян, М. Чулаки (который стал первым среди поверивших в будущее коллектива и установивших с ним крепкий творческий союз).

В огромном репертуаре коллектива (свыше ста произведений) – обработки инструментальной и вокальной музыки, оригинальные произведения. Наряду с западной и русской классикой (Г. Ф. Гендель, Н. Паганини, П. Сарасате, Н. Римский-Корсаков, А. Дворжак и др.) значительное место в репертуаре коллектива занимают композиции советских авторов XX ст. (С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, М. Чулаки, К. Караева, Р. Щедрина, Г. Свиридова), в том числе специально предназначенные для ансамбля.

Творческое содружество и совместимая концертная деятельность связывала Ансамбль скрипачей с ведущими оперными солистами Большого театра И. Архиповой, Б. Руденко, Г. Олейниченко, А. Огнивцевым, Ю. Мазурком.

Высокие художественные достижения нового артистического содружества были признаны выдающимися деятелями отечественной и зарубежной культуры – Д. Ойстрахом, Е. Светлановым,

Т. Хренниковим, Д. Шостаковичем, А. Хачатуряном. В частности, Д. Ойстрах писал: « <...> именно настойчивой работой над каждым произведением рождены высочайшее мастерство, артистизм и одухотворённость, которые отличают исполнительскую культуру ансамбля» [цит. по: 1, с. 18].

Направленность на широкую аудиторию слушателей предопределяло сочетание в концертных программах коллектива разнохарактерных произведений: капризно-грациозной атмосферы музыки Н. Паганини, лирической настроенности антракта из «Раймонды» А. Глазунова, вдохновения «Аве Марии» Ф. Шуберта, поэтической одухотворённости «Романса» Д. Шостаковича. Они активно популяризировали знакомые мелодии из кинофильмов, известных скрипичных пьес, появляясь на эстраде во фраках и бальных вечерних платьях, создавая пышное зрелище.

Исполнение Ансамбля скрипачей Большого театра СССР характеризуется как сосредоточенной углубленностью, так и яркими эффектами художественной фантазии и неисчерпаемой виртуозностью. Звучанию коллектива присуща мягкость, благородство кантилены, полифоническая рельефность, звуковая насыщенность. Исполнители мастерски воспроизводят уникальную красочность фольклорных истоков, узорчатую мелодичность и ритмическую орнаментiku.

Художественная жизнь и семантическая эволюция ансамбля скрипачей в XX ст. связана с общей активизацией и существенной трансформацией ансамблево-инструментального творчества. Специфическим признаком экзистенции ансамблевых жанров в этот период явилось воплощение признаков диалогичности и полилогичности музыкального мышления, принципов игрового начала, парадоксальности, увеличение роли интеллектуального начала и преобладания эмоционального фактора. Эти черты воплотились в исполнительской интерпретации Ансамбля скрипачей Большого театра таких произведений, как «Вокализ» С. Рахманинова, «Мелодия» с оперы «Орфей и Эвридика» Глюка, «Романс» из х/ф «Овод» Д. Шостаковича, «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, «Цыганская мелодия» А. Дворжака, «Грёзы», соч. 15 № 7 Р. Шумана, «Лебедь» К. Сен-Санса.

Под влиянием творческой деятельности Ансамбля скрипачей Большого театра СССР возникло массовое художественное движе-

ние, касающееся развития скрипичного ансамблевого искусства в исполнительской и педагогической практике. Эта форма ансамблевого музицирования обусловила появление значительного количества скрипичных ансамблей в музыкально-просветительской сфере – от ДМШ к средним и высшим учебным заведениям, которые представляют разные уровни профессионализма; от начинающих музыкантов к мастерам-виртуозам.

Творчество этого коллектива приобрело широкий резонанс в мире среди музыкантов-профессионалов и любителей. По образцу московского коллектива ансамбли скрипачей сформировались в других городах России и республиках, а в настоящее время в странах постсоветского пространства. Искусство первого в мире классического профессионального ансамбля скрипачей Большого театра, которому предназначено было стать настоящим открытием в исполнительском искусстве, считается эталонным и принадлежит к наилучшим завоеваниям музыкальной культуры XX ст.

Исключительной была роль Ансамбля скрипачей в пропаганде классической и современной музыки. Известной фирмой грамзаписи «Мелодия» были выпущены более сотни дисков с его записями. Ансамбль звучал в радио- и телеэфире, теле- и кинолентах, сопровождал концертные выступления многих выдающихся музыкантов.

Художественные традиции, заложенные Ансамблем скрипачей Большого театра, нашли яркое продолжение в творчестве других коллективов, их последователей. Одним из них стал ансамбль скрипачей Сибири (созданный в 1978 г. при Тюменской филармонии). Основатель и руководитель коллектива – скрипач Михаил Пархомовский. Творческая биография ансамбля скрипачей началась в 1971 г. при Московской филармонии. Желая самостоятельности и пространства для творческой деятельности, ансамбль отправился в «глубинку» России. Об ансамбле скрипачей М. Пархомовского Н. Рахлин написал: «Без преувеличения считаю Ансамбль скрипачей под управлением М. Пархомовского отличным коллективом нового типа, у которого блестящее будущее» [11, с. 136].

Выводы. Искусство первого в мире классического профессионального ансамбля скрипачей Большого театра, которому предназначено было стать настоящим открытием в исполнительском искусстве,

считается эталонным и принадлежит к наилучшим завоеваниям музыкальной культуры XX ст.

Творческая деятельность Ансамбля скрипачей Большого театра раскрыла новые грани и возможности такой разновидности музицирования как ансамбль скрипачей и способствовала обогащению представлений относительно его исполнительского потенциала.

Деятельность Ансамбля скрипачей Большого театра на территории бывшего СССР способствовала существенному повышению роли скрипичного ансамблевого искусства в исполнительской практике других регионов, в том числе в Украине. Возникло значительное количество скрипичных ансамблей в музыкально-просветительской сфере, которая представляла разные уровни профессионализма, – от начинающих музыкантов – к мастерам-виртуозам. Однако это – тема следующего этапа исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансамбль скрипачей Большого театра СССР : [Фотоальбом / Фото А. Невежина ; [сост. А. Титовой ; Авт. ст. И. Архипова и др.]. — М. : Планета, 1985. — 32 с.
2. Ансамбль «поющих скрипок» // Культура и жизнь. — № 7. — 1973. — С. 29.
3. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики : монография / Л. Ауэр. — М. : Музыка, 1965. — 271 с.
4. Гаккель Л. Е. Ансамбль / Л. Е. Гаккель // Музыкальная энциклопедия : в 6 т. [гл. ред. Ю. Келдыш]. — Т. 1. — М., 1973. — Стб. 170.
5. Гайдамович Т. А. Жизнь педагога в творчестве его учеников / Т. А. Гайдамович // Педагогическое наследие / Ю. Н. Янкелевич [сост. Е. И. Янкелевич]. — Изд. 2-е перераб. и доп. — М., 1993. — С. 166–181.
6. Давидян Р. От составителя / Р. Давидян // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство : науч. труды / Моск. гос. конс. им. П. И. Чайковского ; [сост. Р. Давидян]. — М., 1996. — Вып. 2. — С. 4–5.
7. Гинзбург Л. С. История скрипичного искусства. Вып. 1 / Л. С. Гинзбург, В. Ю. Григорьев. — М. : Музыка, 1990. — 282 с.
8. Микитка А. Струнно-смичкові ансамблі : навч. посіб. / А. Микитка. — Тернопіль : підручники і посібники, 2006. — 104 с.

9. Ойстрах Д. Д. Ф. Ойстрах. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма [сост. В. Григорьев]. — М., 1978. — 114 с.
10. Песиков Э. Камерная музыка / Э. Песиков. — Пермь, 1963. — 35 с.
11. Петрова Э. Первый в Сибири [Ансамбль скрипачей Тюменской филармонии] / Э. Петрова // Сов. музыка, 1981. — № 2. — С. 136–137.
12. Польская И. Камерный ансамбль: история, теория, эстетика : монография / И. Польская. — Харьков : ХГАК, 2001. — 396 с.
13. Раабен Л. Искусство ансамбля / Л. Раабен. — Л. : Музыка, 1963. — 154 с.
14. Рабей В. Московская скрипичная школа в период становления (1866–1917) // Музыкальная академия. — 2001. — № 4. — С. 111–115.

ЧАЙКОВСКАЯ К. АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ. В статье освещены эстетические основы и исполнительские особенности творчества ярчайшего представителя камерно-инструментальной культуры второй половины XX в. Изучаются особенности музицирования, репертуара, коммуникативного и художественного воздействия данного вида творчества на публику.

Ключевые слова: камерно-инструментальное творчество, ансамбль скрипачей, музыкальное исполнительство, дирижерское искусство.

ЧАЙКОВСЬКА К. АНСАМБЛЬ СКРИПАЛІВ ВЕЛИКОГО ТЕАТРУ: ЕСТЕТИЧНІ ТА ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ. У статті висвітлено естетичні засади і виконавські особливості творчості найяскравіший представник камерно-інструментальної культури другої половини XX ст. Вивчаються особливості музикування, репертуару, комунікативного та художнього впливу даного виду творчості на публіку.

Ключові слова: камерно-інструментальна творчість, ансамбль скрипалів, музичне виконавство, диригентське мистецтво.

K. TCHAIKOVSKY VIOLIN ENSEMBLE OF THE BOLSHOI THEATRE: PERFORMING AND AESTHETIC ASPECTS. The article highlights the aesthetic foundations and performing art features the brightest representative of instrumental chamber of the second half of the twentieth century. Especially studied musicianship, repertoire, communicative and artistic impact of this art form to the public.

Key words: chamber-instrumental creativity, violin ensemble, musical performance, conductor's art.

УДК : 784. 75.036. 9

Марина Фисун

СТИЛЕВЫЕ ПРОЕКЦИИ СОУЛ В ВОКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Фисун Марина Николаевна – аспирантка Харьковской государственной академии культуры (научный руководитель – д-р искусствовед., проф. В. Н. Откидач); преподаватель вокала в Харьковской гуманитарно-педагогической академии; руководитель ансамбля «Rose Marine» («Розмарин»); преподаватель школы искусств для подростков и взрослых.

Соул – это стилевое направление в эстрадно-джазовом вокальном искусстве второй половины XX ст., сформировавшееся под влиянием традиций афроамериканского фольклора, а также различных стилей и жанров классической джазовой и эстрадной популярной музыки. Соул, зародившись в южных штатах Америки в 60-х годах прошлого века, в начале XXI века еще более актуализировался. Идя в ногу со временем и рождая все новые жанрово-стилевые модификации, соул является *открытым* стилем. Это означает, что **соул следует понимать шире, чем стиль или жанр**: скорее это *особый способ мирозерцания, который распознается на различных уровнях общения певца с публикой*. Если учесть, что «пение души» у каждого музыканта выражается по-своему, то соул является олицетворением крайней степени индивидуализации внутренних переживаний в искусстве.

Категория исполнительского стиля раскрывается через наличие особой **исполнительской поэтики** – *устойчивого комплекса музыкально-выразительных средств и исполнительских приемов, свойственных конкретной личности как носителю традиции* данного