Областная Газета
облгазета.рф

Балалайка «под зонтиком»

Уральский форум национальных оркестров России – праздник, главный эффект которого еще впереди

Ирина КЛЕПИКОВА

Это событие «с отложенным эффектом». Значимость которого в полной мере осознается со временем. В дни форума – действительно, праздник. Ожидаемая неожиданность. По традиции форума, оркестры из других регионов год от года не повторяются. И все же череда концертных программ – не единственное, зачем приезжают национальные оркестры на Урал. Конечно, обсуждение проблем. Правда, как сказал один из участников, «что жаловаться на проблемы, как на плохую погоду, – надо просто одеться теплей и взять зонтик».

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Год единства народов России, с которым совпал нынешний, четвертый форум, отчетливее высветил пафос рожденного на Урале «оркестрового проекта».

«На площадке Уральского центра народного искусства, где проходит форум, единство понимаешь как некое созвучие, – говорит министр культуры Свердловской области ***Илья Марков***. – В хоре ли, в оркестре невозможно достичь высокого профессионального уровня, не слыша инструмент либо голос, который рядом с тобой. Такая вот метафора. А еще важно проводить такие форумы, потому что, прежде чем полюбить, надо узнать: почему в оркестре такой музыкальный инструмент, о чем это произведение, что имел в виду автор, какие фольклорные напевы с каких территорий легли в основу той или иной партитуры, даже – что означает узор на национальном костюме? Ведь и он чаще всего – говорящий».

Знаменитые «Валенки» и семь дирижеров

Впервые на сей раз каждый коллектив-участник представил свою большую программу. А в ней – куда он движется, что ему интересно, что интересно зрителям родного региона.

Вопрос репертуара остро поднимался на форуме. Хотя изюминкой гала-концерта стали знаменитые «Валенки» в исполнении всех коллективов-участников и под руководством семи дирижеров, для профессионалов давно очевидно: национальные оркестры могут и должны исполнять не только популярный, любимый репертуар из прошлого. В этом смысле аргументы подбросил (или выход из проблемы) Уральский государственный русский оркестр.

«Актуальная проблема – работа с молодыми композиторами, – убежден художественный руководитель оркестра ***Павел Васильев***. – Я счастлив, что в Екатеринбурге, у нас под боком буквально, работают молодые композиторы, пишут гениальную музыку. На форуме мы сыграли концерт для балалайки с оркестром «Книга заговоров» и сочинение «Странница» для солирующей домры, смешанного хора и русского народного оркестра. В этом жанре стали новаторами в регионе. И на форуме это – новшество. У композитора ***Диниса Курбанова***, который написал эту музыку, большое профессиональное будущее. Это первое наше сотворчество на форуме – хороший старт. Для чего форум существует? Что-то начинает стартовать...»

На IV Уральском форуме национальных оркестров России «стартовала» и оркестрово-музыкальная экзотика. Впервые приехал Тувинский оркестр. Надо было видеть, как после большой программы – с элементами горлового пения (даже женского!) и горлового многоголосья – зрители не отпускали Тувинский оркестр, что грозило даже дальнейшему регламенту форума.

«Коллектив создан в 2003 году – достаточно молодой, но гастролирует уже не только по России, но и по миру, – рассказывает «ОГ» директор Тувинского национального оркестра ***Артыш Опуй-лаа***. – Репертуар у нас разный: традиционный народный, есть то, что ближе к академическому направлению, есть фольклор. Все инструменты – тувинские, таких в других оркестрах нет. Наши мастера делают их сами. Двуструнный игил похож на скрипку, но обладает «плачущим» тембром. Особенность игры на смычковом бызаанчы в том, что волос смычка продевается между струнами, позволяя извлекать резкий и яркий звук. Лимби – национальная флейта с мембраной, создающей при игре характерный жужжащий призвук. Самое главное – ударные: мы играем не на ударных установках, а на барабанах кенгирге, обтянутых с обеих сторон кожей горного козла. Есть ряд самобытных щипковых: чадаган – родственник гуслей и цимбал, дошпулуур в три струны – похож на балалайку, используется обычно для ритмичного аккомпанемента горловому пению. Очень колоритный, тембр бархатный. Интересно?»

Не то слово! Конечно, любопытно. Ведь это иная национальная культура. В российском пространстве она – отдельный самородок, где что-то из навыков передается из рук в руки, а что-то... Кстати, где учат игре на той же лимби или бызаанчы? А горловому пению? Оказалось, в Кызыле, столице Республики Тыва, работает училище искусств с отделением народных инструментов, оно и есть кузница кадров. Музыкантов-исполнителей. Но вот горловому пению здесь вряд ли обучают. Это все-таки уникальный дар, хотя в Тувинском национальном оркестре отдельные музыканты это совмещают, что и придало еще большую оригинальность всей программе.

На всю Россию было четыре оркестра, сейчас – 91

Проблемы подготовки кадров для национальных оркестров, конечно же, тоже обсуждали на форуме. Точнее – продолжали обсуждать. Дело в том, что в отличие от симфонических оркестров у «народников» есть своя ассоциация. Добровольное объединение профессионалов. Традицию постоянного общения коллег заложил в 1990-е народный артист РСФСР ***Николай Калинин***, художественный руководитель Оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова. Причем он собирал со всей России дирижеров не только профессиональных оркестров, но и самодеятельных, учебных. После него традиция ушла. Но желание общаться, взаимодействовать осталось.

«Видимо, сами народные инструменты требуют общения, – улыбается ***Евгений Алешников***, президент Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров народных инструментов, главный дирижер Белгородского академического русского народного оркестра. – Сначала проводили парады дирижеров, потом возникла идея создать ассоциацию. Задачи? Объединять. Обмениваться репертуаром. Решать проблемы, связанные с нашим искусством. Поднимать народно-исполнительскую культуру. Сейчас в России – 91 профессиональный оркестр народных инструментов (не только русских). Каждый дирижер – личность. Каждый для очередной программы выбирает тот жанр, что ему ближе: переложения, фольклор, музыку с элементами рока и даже рэпа, сочинения современных авторов. Многие оркестры возникли в 1990-е. Раздрай и экономический упадок, но именно тогда по всей стране рождаются национальные оркестры. В СССР их было всего четыре – им. Андреева, им. Осипова, им. Некрасова и оркестр в Новосибирске. Три из них принадлежали Гостелерадио, их основная работа была записывать произведения для эфира радио и ТВ. Только оркестр им. Осипова был концертным: путешествовал по всему миру, был полпредом России. Представляете?! Всего четыре, а сейчас – 91. Копейки платили, но у музыкантов росло самосознание: мы – россияне и должны исполнять свою музыку. А люди хотели ее слушать».

Они хотят и сейчас. Самим музыкантам не занимать энтузиазма в продвижении национальной музыки. Но, благо, подчеркивалось на форуме, есть встречное движение от государства. В музыкальных учебных заведениях домра, балалайка, баян уже стали академическими инструментами, и музыканты, обучающиеся игре на них, проходят тот же академический путь, оттачивая звук, интонирование, разную стилистику. Ассоциация оркестров народных инструментов признана на федеральном уровне.

Форум традиционно способствовал диалогу музыкантов, обмену идеями. Репертуаром же они и так обмениваются. По признанию ***Михаила Тоцкого***, дирижера оркестра «Онего» Карельской филармонии, у них в программах – не только карельский фольклор, музыка на норвежские саги, много лет оркестр работает с уральскими композиторами ***Пантыкиным, Бызовым, Сиротиным*** – «прямо воздух Урала ощущается».

С преимуществами от... аэрокосмоса

Но вот что на форуме было впервые, эксклюзивно – так это участие производителей музыкальных инструментов.

«Наш подход – сочетать традиционное ремесло с современной инженерией. Пригласили инженера из аэрокосмической промышленности и разработали специальный полимерный корпус балалайки, который позволяет звучать инструменту так же, как деревянный, но обладает дополнительными преимуществами – например, климатической устойчивостью, не боится влаги, – рассказывает ***Евгений Репин***, один из руководителей Пермской фабрики музыкальных инструментов. – Делаем инструменты и такими, чтобы увлечь молодых музыкантов. Например, трансакустические, которые без дополнительной аппаратуры вызывают вау-эффект, позволяют, например, играть программы балалаечника-виртуоза ***Алексея Архиповского***. Сделано с уважением к наследию – звучанию балалайки, ее тембру, удобствам, но тембральный окрас чуть иной».

При этом производители признают: инструмент нельзя создать по чертежам аэрокосмоса, только – в диалоге с музыкантами. И в «обратной связи» от исполнителей им важнее не похвала, а что бы хотелось исправить, и самое интересное – когда музыканты говорят, КАК это можно сделать. Такое случается. Происходило и на форуме в Екатеринбурге. И тогда над народными инструментами раскрывался еще один «зонтик».