
СТАРИКОВА В. В., кандидат искусствоведения, доцент кафедры оркестрового дирижирования Белорусского государственного университета культуры и искусств

Основные принципы инструментовки для смешанного ансамбля народных инструментов

Рецензент СЕРГИЕНКО Р. И., доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки

В статье рассмотрены основные принципы создания партитуры для смешанного ансамбля народных инструментов. Исходя из тембровых, динамических и регистровых возможностей инструментария, раскрыты ансамблевая специфика инструментовки и основные этапы создания партитуры.

The article describes the main principles of creating the score for mixed ensemble of folk instruments. Based on the tone, dynamic and register opportunities instrumentation, disclosed ensemble specifics of instrumentation and main stages of creation of the score.

Введение. Основные тенденции исполнительства на народных инструментах в настоящее время связаны с развитием ансамблевого музицирования и функционированием разнообразных типов ансамблей. Преобладают ансамбли смешанного типа, где нет регламентированного набора инструментов, что делает каждый из них уникальным. В связи с этим проблема формирования репертуара в работе с ансамблем наиболее актуальна.

В работе со смешанным ансамблем народных инструментов руководитель сталкивается с определенными трудностями: во-первых, с дефицитом методической литературы, посвященной различным компонентам функционирования смешанных ансамблей народных инструментов; во-вторых, с малочисленным количеством репертуарных сборников, включающих транскрипции, переложения и оригинальные сочинения, учитывающие различные уровни подготовки участников ансамблей и творческую направленность коллективов.

Значительная часть методической литературы посвящена ансамблевому музицированию, особенно камерным ансамблям академического профиля. В этой

области можно выделить работы таких авторов, как Д. Д. Благой, А. Д. Готлиб,

Р. Р. Давидян и др. Учитывая специфику народно-ансамблевого исполнительства, содержание таких работ требует значительной корректировки.

Различные проблемы ансамблевого исполнительства на народных инструментах находят отражение в работах многих российских авторов. Среди них можно назвать исследование Е. Павловской «Инструментальный ансамбль в творчестве Е. Дербенко», где автор акцентирует внимание на проблеме дефицита оригинального репертуара. В работе В. Ушенина «Народно-ансамблевое исполнительство на Дону» представлена ретроспектива формирования и развития ансамблевого исполнительства в регионе. В учебном пособии А. Стороженко «Инструментальный ансамбль и проблемы исполнительства» освещены вопросы руководства инструментальным ансамблем.

В рамках изучения развития структуры русского оркестра и теории оркестровки к проблемам ансамблевого исполнительства обращаются М. Имханицкий, Ю. Шишаков, Н. Шахматов и др.

В белорусском искусствоведении проблемы народно-инструментального ансамблевого исполнительства нашли отражение в работах Г. Мишурова и Н. Яконюк. Наиболее значительной работой в области инструментовки является учебно-методическое пособие Н. П. Яконюк и Н. Л. Кузьминича «Инструментоведение и инструментовка для ансамблей и оркестров белорусских народных инструментов», в котором авторы обращаются к истории развития народно-инструментального коллективного музицирования, а также к теоретическим и практическим вопросам инструментовки для оркестра белорусских народных инструментов.

При всем многообразии работ авторы, тем не менее, напрямую не затрагивают изучаемую нами область. Создавая богатое информационное поле на пересечении общих вопросов становления академического исполнительства на народных инструментах, они лишь позволяют приступить к решению задач, связанных с практической инструментовкой для смешанного ансамбля народных инструментов.

Цель данной статьи – выявить основные принципы инструментовки для смешанных ансамблей народных инструментов.

Основная часть. В академическом искусстве ансамблем принято считать группу исполнителей не менее двух и, как правило, не более восьми музыкантов, каждый из которых исполняет самостоятельную партию. Количество участников может увеличиваться при условии соблюдения главного принципа, отличающего ансамбль от оркестра: исполнение одной недублированной партии одним музыкантом.

Практика ансамблевого исполнительства на народных инструментах показывает, что среди смешанных по составу ансамблей наиболее распространены: квартеты, квинтеты (цимбалы-примы, скрипка, баян, гитара-бас, ударные) и секстеты (цимбалы-примы, скрипка, домра, баян, гитара-бас, ударные) [1]. Подобные составы можно назвать оптимальными и в плане исполнительства и инструментовки.

Инструментовка произведения для любого исполнительского состава и, в частности, смешанного ансамбля народных инструментов предполагает определенный порядок в работе:

1) выбор произведения для инструментовки с учетом возможности переосмысления фактуры инструментуемого произведения в ансамблевую;

2) установление наиболее удобной тональности;

3) составление ансамблевого плана на основе тщательного анализа избранного произведения;

4) практическое создание инструментовки.

Ю. Шишаков выделяет две основные проблемы при инструментовке ансамблю: «...с одной стороны, необходимо создать относительно равноценные партии, так как каждый участник ансамбля является по существу солистом, с другой же стороны – надо уложить всю фактуру инструментального произведения в скупые рамки инструментальных средств того или иного ансамбля» [2, с. 193].

При выборе произведения необходимо учитывать исполнительские возможности коллектива. Для этого необходимо знать тембровые, технические, динамические и артикуляционные особенности инструментов ансамбля, обладать развитым внутренним слухом для мысленного «слышания» тембра инструмента и их многообразных комбинаций. Сведения об инструментах, диапазоне, штриховом арсенале и технических возможностях можно почерпнуть в различных учебных пособиях по инструментовке.

Выбор тональности зачастую связан с открытыми струнами народных инструментов, что обусловлено удобством для исполнения на конкретном инструменте, и с возможностью использования открытых струн в кульминационных или сольных разделах произведения.

Составление ансамблевого плана предполагает анализ формы произведения, расчленение мелодической линии на фразы, предложения, периоды и т.д. Да-

лее анализируются возможные варианты тембрового и динамического сопоставления отдельных инструментов и групп, эпизодов соло и тутти. Использование указанных приемов во многом определяется масштабом музыкальной формы, тональным планом, характером и развитием тематического материала, местом и значимостью кульминации в драматургии музыкального произведения. Появление нового материала требует и смены тембра. Выбор того или иного тембра инструмента зависит от соотношения различных тем и степени их контрастности.

К контрастам следует отнести тембровые, регистровые, фактурные изменения тематического материала, а также контраст сопоставления различных приемов игры на инструментах.

В смешанном ансамбле тембровая дифференциация не стоит так остро, как в оркестре, где во многих случаях удвоения дают монотембровые образования, и выявление чистого тембра происходит за счет отдельного использования оркестровых групп. Ансамблевая специфика инструментовки отличается от традиционной оркестровой максимальным использованием сольных качеств отдельно взятого инструмента, его технических и выразительных средств. Как отмечает российский исследователь В. Ушенин, «...звучание любого инструмента вбирает в себя множество “внутренних” тембров. У струнных следует принимать во внимание тембровую “палитру” каждой струны, изменяющуюся в зависимости от tessitura (подразумеваются особенности звучания определенного участка струны), несовпадение тембра в различных точках соприкосновения со струной (медиатора, палочки, смычка или пальца), специфику материала, из которого изготавливается медиатор, обшивка палочек, а также соответствующий потенциал разнообразных исполнительских приемов» [3, с. 1]. Так, звучание скрипки на струне «соль» тембрально отличается от звучания в верхнем регистре (это относится и к группе домр). То же можно говорить и о различии

тембра цимбал-прим в малой октаве и в верхнем регистре. Современный уровень исполнительского мастерства позволяет включать различные приемы сольного исполнительства в ансамблевое. К ним относятся флажолеты, игра ключом на цимбалах, др.

Одну из ключевых позиций в смешанном ансамбле занимают баян или аккордеон. Использование регистров играет важную роль в инструментовке. С помощью смены «регистров» инструменты, в случае необходимости, как бы «приспосабливаются» к звучанию различных инструментов. Баян и аккордеон обладают значительными динамическими ресурсами. Это касается как области piano, где использование «чистых» тембров дает глубочайшее pianissimo, так и сферы громких звучностей; forte на тембровых баянах чрезвычайно мощное; при регистре «тутти» в октавах и аккордовой фактуре их звук отдаленно напоминает характерную звучность медных духовых инструментов. Немаловажен и чрезвычайно обширный диапазон инструментов; за счет использования так называемых «регистров» объем хроматического звукоряда одной только правой клавиатуры составляет более шести октав. С точки зрения инструментовки, тембровые баяны и аккордеоны очень хорошо сочетаются с тембрами других, в частности, духовых инструментов.

При всех перечисленных вариантах использования возможностей отдельных инструментов объединение струнных инструментов в группу оказывается единственно действенным способом для создания рельефных тембровых контрастов. Ресурсы контраста современного ансамбля сосредоточены в сопоставлениях звучания струнных и баяна. Зачастую это встречается в переложении оркестрового произведения. Объединившись в одну группу, все струнные народные инструменты создают эффект объема струнных инструментов симфонического оркестра. Тембровый контраст создает всего один баян, имитирующий группу духовых инструментов.

Последний, обладая достаточно широким динамическим диапазоном, способен самостоятельно, в паре с басом, противопоставляться нескольким струнным инструментам, объединенным для этого в условную группу единым музыкальным материалом. Наиболее часто такое объединение характерно для цимбал-прим, скрипки и домры.

В одних случаях струнные инструменты оказывается возможным соединить в один тембр благодаря сходным способам звукоизвлечения. В других – разделить характерными исполнительскими приемами, регулируя силу звука динамикой.

Как отмечает белорусский искусствовед Н. Яконюк, «...эмоциональное восприятие любого произведения оркестрового или ансамблевого произведения складывается из взаимодействия двух факторов:

– фактора «вертикали», или колорита (тембра, краски) в каждый определенный момент;

– фактора «горизонтали», то есть соотношения частей целого во времени, в результате чего выявляется содержание произведения, изложенного в определенной форме» [4, с. 162].

Заключение. При создании инструментальной для смешанного ансамбля народных инструментов необходимо учитывать отличия ансамблевых инструментов от оркестровых. Прежде всего, каждая пар-

тия, исходя из контекста, может использоваться в качестве мелодической или аккомпанирующей. Отличие состоит и в более масштабном использовании выразительных возможностей инструментов, чему способствуют приемы игры, обычно употребляемые в сольной практике.

Исходя из вышесказанного, выделим основные принципы инструментальной для смешанного ансамбля:

1) максимальное использование индивидуальных выразительных средств каждого из инструментов;

2) непрерывность звучания большинства инструментов в течение всего музыкального построения;

3) соотношение применения контрастных или сходных исполнительских приемов всех инструментов ансамбля.

Даже овладев всеми теоретическими аспектами инструментальной, инструменталист овладевает ансамблевым «слышанием» только в процессе длительной практической работы. Благодаря многократным прослушиваниям, внесению поправок и сравнительному анализу исполнительских вариантов накапливается слуховой опыт, позволяющий учитывать возможные варианты инструментальных сочетаний. Изменение хотя бы одной позиции в ансамбле – добавление или замена какого-либо инструмента другим – влечет за собой иное отношение к распределению функций, к общему звучанию ансамбля.

1. Яконюк, Н. П. Современное состояние ансамблевого народно-инструментального исполнительства в Беларуси / Н. П. Яконюк // Весті Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2012. – № 2. – С. 69–76.

2. Шишаков, Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов / Ю. Шишаков. – М.: Музыка, 1970. – 212 с.

3. Ушенин, В. В. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://www.ushenin.com/articles/rabota_so_smeshanim_ansamblem.php. – Дата доступа: 21.10.2013.

4. Давидян, Р. Р. Квартетное искусство: проблемы исполнительства и педагогики / Р. Р. Давидян. – М.: Музыка, 1984. – 318 с.