А. В. Сурба,

кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕСТАВРАЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРУННЫХ СМЫЧКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (СКРИПОК)»

Аннотация. Анализируются исторические и современные скрипичные школы в контексте научно-исследовательской деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также обосновываются и излагаются приоритетные направления преподавания реставрации и изготовления в УВО струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок).

Ключевые слова: скрипка, музыкальный инструмент, скрипичная школа, реставрация, акустика скрипки.

A. Surba,

PhD in Art History, Leading Researcher of the Research Department of the Educational Institution "The Belarusian State University of Culture and Arts"

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DISCIPLINE "RESTORATION AND MANUFACTURING OF STRING BOWED MUSICAL INSTRUMENTS (VIOLINS)"

Abstract. The article analyzes the historical and modern violin schools in the context of the research activities of the Belarusian State University of Culture and Arts, and also substantiates and sets out the priority areas for teaching the restoration and manufacture of stringed bowed musical instruments (violins) at the Higher Educational Institution.

Keywords: violin, musical instrument, violin school, restoration, violin acoustics.

У современных струнных смычковых инструментов долгий эволюционный путь: от фиделей и ребеков (X–XV вв.) через стадию виольного семейства до своей эволюционной вершины в XVIII в. Принято считать, что непревзойденным мастером всех времен и народов был и остается А. Страдивари из

г. Кремоны (Италия) [9], однако более глубокое погружение в тему струнных смычковых инструментов открывает широкое многообразие школ, мастеров, подходов и технологий изготовления. Примерами высочайшего уровня мастерства могут быть такие школы, как итальянские: брешианская (Гаспаро да Сало, Дж. П. Маджини), кремонская (семейства Амати, Гварнери, мастера А. Страдивари, Ф. Руджери, К. Бергонци), венецианская (С. Серафино), неаполитанская (семейства Гальяно, Винначья), флорентийская (Дж. Баттиста Габриелли), римская (Д. Теклер), болонская (семейства Тонони, Гарани) и др.; Тиффенбруккер, (Л. К. семейство французская Ж. Бокей, Ф. Пик, Ж. Б. Вильом, Н. Люппо, Ф. Савар), тирольская (Я. Штайнер, Г. Клотц), голландская (Г. Борбон), венская (Д. Штадльман), саксонская (И. Х. Фиккер), английская (Т. Уркхарт), чешская (И. Г. Гельмер), польская (семейства Данкварт Кракова, ИЗ ИЗ Вильно). русская (Й. А. Батов, А. Леман) и др. [1; 6].

Значимость той или иной школы во многом определяется современным взглядом и в значительной степени коммерциализацией на рынке струнных смычковых инструментов. Так, например, еще в середине XX в. инструменты мастера А. Страдивари устанавливали абсолютный рекорд по стоимости продаж с публичных аукционов, в то время как современные торги имеют новые рекорды стоимости скрипок Дж. Гварнери Джезу [10]. Это лишь подтверждает, что границы экспертных мнений в процессе оценки конкретных инструментов достаточно расплывчатые. Частым явлением скрипичного является эффект «отложенной ценности», признание и популярность инструментов приходит только после смерти мастера [Там же]. Тем не менее значимость различных школ скрипкостроения нельзя недооценивать. Каждая из школ, развиваясь в собственном русле, вносила и корректировала достижения предшественников и современников, тем самым медленно и кропотливо накапливая эмпирический опыт в конструировании музыкальных инструментов [1].

В современном глобальном и цифровизированном мире сложно говорить о существовании школ скрипичного мастерства, так как процесс обучения и передачи навыков осуществляется кросскультурными связями, посредством специаль-

ной литературы, мастер-классами, специализированными конференциями, различными форумами и др. Однако, говоря о сегодняшних школах, важно сделать уточнение, что современная скрипичная школа — это скорее совокупность скрипичных мастеров в конкретной местности. Так, например, можно сказать про русскую скрипичную школу, белорусскую скрипичную школу и др.

Данные факторы создают огромные сложности в экспертизе и атрибуции современных (XX–XXI вв.) скрипок [6; 7]. В прошлом школы отличались между собой не только формой и отделкой инструментов, но также и акустическими характеристиками, что делало их цельными и узнаваемыми [1; 9; 10]. Современные мастера нередко работают в компилятивном ключе, собирая воедино лучшие (по их мнению) наработки предшествующих школ [10].

Глобализация принесла в сферу струнных смычковых музыкальных инструментов фабрично-поточный способ изготовления [2]. В погоне за прибылью и удешевлением производства стали внедрять автоматизированные процессы, превратившие струнный смычковый инструмент в утилитарную вещь, лишенную всяческой художественной и эстетической ценности, начиная с внешнего вида и заканчивая качеством звучания и удобством звукоизвлечения [10]. Инструменты достаточно низкого уровня удовлетворили спрос населения в первую очередь в образовательных целях, однако едва ли соответствуют запросам профессиональных музыкантов, которые по сей день предпочитают играть на старинном, проверенном временем инструменте [7].

Скрипичные мастера продолжают сохранять традиционные технологии создания, а также реставрировать старинные инструменты. Борьба дешевых фабричных инструментов с эксклюзивными заставляет мастеров работать с максимальными усилиями, создавать уникальные экземпляры, опираясь на достижения лучших мировых скрипичных школ. Однако профессия скрипичного мастера остается достаточно экзотичной на постсоветском пространстве [5]. Централизованного учреждения по обучению этому мастерству так и не было создано, хотя потребность в профессиональных реставраторах (к примеру, в России) огромна. В настоящее время в Мини-

стерстве культуры Российской Федерации идут консультации по возможности создания таких центров [5].

Говоря об исследованиях скрипки, следует отметить значительные достижения советских и русских исследователей, таких как А. Леман [3], Е. Витачек [1], В. Стахов [10], А. Рождественский, Т. Подгорный, Н. Дубинин, С. Муратов, Д. Яровой, а также их зарубежных коллег, таких как К. Яловец, В. Хилл, Х. Мейнель, О. Мёккель, С. Саккони [9] и др.

Достаточно сложным нам представляется изучение и исследование скрипки в чисто теоретическим ключе. Для понимания многих акустических процессов, эстетических форм, пропорций, сочетания материалов и отделки необходимо совмещать практических опыт с теоретическими исследованиями.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств (далее – БГУКИ) в 2019 г. была создана научно-исследовательская база для исследования струнно-смычковых музыкальных инструментов, а также для проведения учебных занятий по реставрации и изготовлению скрипок. Это стало возможным после встречи Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с талантливой молодежью, на которой были обозначены проблемы с музыкальными инструментами в стране, их нехватка и необходимость реставрации имеющихся [4].

Данное научно-исследовательское и педагогическое направление было поручено ведущему научному сотруднику научно-исследовательского отдела, кандидату искусствоведения, мастеру музыкальных инструментов А. В. Сурбе. За три года работы центра была накоплена значительная теоретическая база ремонта и реставрации струнных смычковых музыкальных инструментов, опробованы различные подходы к их реставрации. В рамках дисциплины «Реставрация и изготовление струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок)» (автор курса А. В. Сурба) студентами были получены базовые знания и некоторые навыки из этой области. В настоящий момент факультативную дисциплину посещают 8 студентов (преимущественно факультета музыкального и хореографического искусства, а также магистрант из КНР).

Таким образом, в БГУКИ сформирована уникальная научноисследовательская и образовательная база по реставрации и изготовлению струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок) с практической апробацией и преподавательской работой. Главной целью функционирования данной базы являются интеграция и апробация мирового исторического и современного опыта в изготовлении и реставрации струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок).

В практико-ориентированном подходе обучения студентов и апробации научных результатов выделяем следующую цель – получение студентами первичных знаний, умений и навыков в области изготовления и реставрации струнных смычковых музыкальных инструментов (скрипок). Направлениями учебной дисциплины являются: изучение исторического и современного опыта изготовления скрипок; исследование исторических инструментов; изучение методов исследования; знакомство с традиционными технологиями изготовления и реставрации; исследования традиционных материалов; акустические исследования, эстетика отделки, доводка и эргономика музыкального инструмента, консервация и реставрация инструментов из музейных коллекций; экспертиза инструментов и др.

^{1.} Витачек, Е. Ф. Очерки по истории изготовления смычковых инструментов / Е. Ф. Витачек. – Изд. 2-е. – М.: Музыка, 1964. - 348 с.

^{2.} Горлов, А. М. Производство и ремонт смычковых музыкальных инструментов / А. М. Горлов, А. Н. Леонов. – М. : Легкая индустрия, 1975. – 232 с.

^{3.} Леман, А. Книга о скрипке [Электронный ресурс] / А. Леман. – М. : Изд-во П. Юргенсона, 1903, 2011. – 109 с. – Режим доступа: http://aperock.ucoz.ru/load/27-1-0-2386. – Дата доступа: 01.02.2022.

^{4.} Леонович, Ю. Мы заглянули в учебную лабораторию, где каждый инструмент имеет свой голос, а магия ремесла не рассеивается даже в выходные [Электронный ресурс] / Ю. Леонович // СБ. Беларусь сегодня. — Режим доступа: https://www.sb.by/articles/sdelay-sam546.html. — Дата доступа: 01.02.2022.

^{5.} Маркина, Т. Итальянцы помогли струнным раритетам российских музыкантов: После долгих переговоров итальянские мастера отреставрировали скрипку Санто Серафино и виолончель Пьетро Гварнери XVIII века, пострадавшую в бытовой драке [Электронный ресурс] / Т. Маркина // The art newspaper Russia. — Режим доступа: https://www.theartnewspaper.ru/posts/7612/. — Дата доступа: 01.02.2022.

^{6.} Пальмин, А. Г. Скрипичные и смычковые мастера / А. Г. Пальмин. – Л. : Музгиз, 1963. - 36 с.

- 7. *Подгорный*, *Т.* Из записок мастера / Т. Подгорный. М. : Музгиз, 1960. 82 с.
- 8. Порвенков, В. Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов [Электронный ресурс] / В. Г. Порвенков. М.: Музыка, 1990. 280 с. // Сайт для музыкантов. Режим доступа: http://aperock.ucoz.ru/load/27-1-0-237. Дата доступа: 01.02.2022.
- 9. *Саккони*, *С.* Ф. «Секреты» Страдивари / С. Ф. Саккони ; пер. и ред. С. Муратов. Кремона : Б-ка гор. собрания, 1979. 191 с.
- 10. Стахов, В. П. Творчество скрипичного мастера / В. П. Стахов. Л. : Музыка, 1988. 232 с.
- 11. Хорев, В. Н. Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата. Сделай сам / В. Н. Хорев. – М.: Центрполиграф, 2009. – 319 с.

УДК: 745/749

О. А. Терешонок,

кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье рассматриваются традиции народного творчества как основа формирования профессиональных компетенций художников декоративно-прикладного искусства на примере преподавания керамики в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств». Изучение традиций необходимо не только для их возрождения и преемственности в современном искусстве, но и для гармоничного развития личности, раскрытия творческого потенциала. Отдельное внимание уделено научной направленности деятельности кафедры декоративно-прикладного искусства как основе изучения образов народного творчества, техник и материалов с целью последующей творческой интерпретации в учебных, курсовых и дипломных проектах. Профессиональные компетенции специалистов, базирующиеся на глубоком знании народных традиций, способствуют их преемственности в современном декоративно-прикладном искусстве.

Ключевые слова: традиции, народное творчество, декоративноприкладное искусство, художественная керамика, народные ремесла, профессиональная подготовка.