

Афонин А.В.
студент I курса,
Оржаковская Н.В.
преподаватель
ТОГБПОУ «Тамбовский
колледж искусств»

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА В.В. АНДРЕЕВА (1861-1918),
РЕФОРМАТОРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЯ-ВИРТУОЗА, КОМПОЗИТОРА, ПЕДАГОГА

Музыкальный просветитель, реформатор русских народных инструментов, общественный деятель и педагог, композитор и дирижёр, исполнитель-виртуоз на балалайке и гармонике – Василий Васильевич Андреев вошел в историю как создатель и руководитель национального русского оркестра. Прошло более века с тех пор, как В.В. Андреев впервые выступил на концертной сцене, начав возрождение исполнительства на балалайке. Деятельность В.В. Андреева и его сподвижников проходила на волне подъема демократического и народнического движения. основополагающая идея его реформ – «взять инструменты у народа, и реконструировав, вернуть их народу».

Именно с концертной балалайки, изготовленной мастером В.В. Ивановым, начинается большой музыкальный путь В.В. Андреева. Вскоре, совместно с мастером Ф.С. Пасербским, Андреев разрабатывает и создает комплект инструментов, состоящий из семи балалаек различных размеров и различных по диапазону. Это дало возможность для коллективного музицирования. В.В. Андреев создает первый в России балалаечный кружок, в состав которого вошли молодые любители балалаечного искусства, представители разных слоев петербургского общества: А.А. Волков, В.А. Панченко, А.В. Паригорий, Ф.Е. Реннике, А.Ф. Соловьев, Д.Д. Федоров и Н.П. Штибер.

Организация балалаечного кружка открыла новую эпоху в развитии русской музыки – эпоху народно-музыкальных ансамблей и оркестров. 20 марта 1888 года в Петербурге в зале Кредитного общества состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках». На сцене появились музыканты в безукоризненно сшитых фраках, белых жилетах и

лакированных ботинках. Исполнялись знакомые мелодии, но звучание совершенно новое по тембру и четкому ритму. Репертуар состоял из разных народных песен, характер которых подчеркивался богатством вариаций, оригинальной фразировкой, различным тембром балалаек. Газета «Новое время»: «Вчера мы имели случай слушать игру на балалайках... Играл на них г. Андреев и несколько его учеников... Балалайки являются в четырех видах... все типы отличаются только размерами корпуса и материалом струн, остальное ничего не меняется. Мы забыли прибавить, что лады вместо подвижных сделаны постоянными, как у гитары. Г. Андреев и его семеро товарищей достигают таких прелестных эффектов, звучность балалаек так оригинальна, что мы не сомневаемся в успехе г. Андреева». [В кн. Ю. Баранов. «Подвижник музыки народной», С.24.]

Положительно оценивая успех первого открытого выступления Кружка, пресса связывала его с общим успехом русских народных инструментов. Необходимо подчеркнуть, что в тот период не было четкого разграничения между понятиями ансамбль и оркестр. Первое выступление Кружка – 20 марта 1988 года - принято считать днем рождения национального русского народного оркестра.

Первые концерты кружка существенно изменили отношение высшего общества к возрожденному народом инструменту. Официальная пресса увидела теперь в русской балалайке инструмент, который может нести определенные эстетические и воспитательные функции.

В.В. Андреев после первых выступлений кружка поставил целью своей дальнейшей жизни популяризацию русских народных инструментов.

В 1890-1891 г.г. Андреев предпринимает две гастрольные поездки по России. Андреев сумел познакомить с русским народным оркестром московскую и провинциальную публику.

В 1890 г. участвуя в домашнем концерте М.П. Беляева, кружок Андреева выступил в присутствии П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова, А.К. Глазунова и других русских композиторов. По окончании концерта П.И. Чайковский воскликнул: «Какая прелесть эти балалайки! Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре; по тембру это незаменимый инструмент».

На деятельность Андреева обратил внимание крупнейший русский композитор А.К. Глазунов. Им написана и инструментована в 1905 году, 22 ноября «Русская фантазия». Это первое произведение симфонического характера сыграло большую роль в создании специального репертуара для русских народных инструментов.

Несмотря на финансовые затруднения и формальный холодок со стороны государственных органов царской России, В.В. Андреев предпринимает на рубеже 80-90 годов XIX столетия ряд заграничных турне. Эти гастроли убедили его в полезности деятельности и укрепили в правоте действия. Везде и всюду русские народные инструменты с триумфальным успехом несли на себе миссию представительства великой русской нации.

В начале 1907 года над оркестром сгущаются тучи. Причина бедствия – серьезные материальные затруднения. Спасти оркестр могли только заграничные поездки и правительственная субсидия. И оркестр уезжает в Германию. После успешных выступлений в Германии, по совету Ф.И. Шаляпина осенью 1909 года Великорусский оркестр едет в Лондон. Этой поездкой андреевский оркестр открыл новый период триумфальных концертных турне по городам Европы и Америки.

Последние годы своей жизни Андреев провел у себя на Родине, где его деятельность развернулась особенно ярко. 20 марта 1913 года в Большом зале Мариинской оперы в Петербурге отмечался 25-летний юбилей оркестра В.В. Андреева. Это был настоящий музыкальный праздник. Его поздравляли К. Сен-Санс, А. Никиш, Ф. Шаляпин, Леонковалло. Обращаясь к Андрееву Шаляпин сказал: «Ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротинку-балалайку, от твоей заботы, любви выросла она в чудесную русскую красавицу, покоровшую своей красотой весь мир» [В кн. «Рассказы о музыке», С.102].

Василий Васильевич пробудил в людях любовь, уважение, доверие к народным инструментам, которые забыли и в возрождение которых не верили. Ныне маленькая, скромная балалайка стала одним из самых распространенных и любимых музыкальных инструментов.

В самом начале своей работы по внедрению в быт народа усовершенствованных инструментов Андреев мечтал о том, чтобы повсеместно возникали кружки по обучению на балалайках. В декабре 1887 года Андреев открыл класс обучения на балалайке на Фонтанке, в Соляном городке. Много времени он отдает педагогической работе, передает опыт первым четырнадцати ученикам. Вскоре его ученики стали во главе вновь открываемых кружков.

Была проведена огромная работа по обучению солдат в гвардейских частях Петербурга. Обученные воинские чины широко распространили игру на народных инструментах по всей России. Народ принял их в свою среду. Это был первый и трудный этап. Теперь необходимо было перейти ко второму этапу – организации деревенских народных оркестров и широкое распространение коллективного занятия музыкой в народ. Подчеркивая значение коллективных форм музицирования, Андреев считал, что организованные оркестры могут радикально решить вопрос о поднятии культуры широких масс. Позже Андреев напишет в одной из своих статей: «Усовершенствованные инструменты русского народа по доступности обучения не имеют себе равных. По своим музыкальным качествам и особенностям совместной игры, они стоят первыми среди всех существующих инструментов у других наций» [В кн. Е. Максимов. «Русские народные оркестры и ансамбли» С. 30].

К концу 19 века установился его домрово-балалаечный состав с гусями, народными духовыми и ударными, который в дальнейшем практически не менялся (очень скоро накры были заменены медными литаврами, и процесс пополнения ударной группы продолжался за счет симфонических). Датой

первого официального концерта полного состава считается 9 ноября 1897 года.

В 1896 году в Вятской губернии Андреев обнаружил неизвестный инструмент с полусферическим корпусом. Предположив по его внешнему виду, что это и есть домра, он отправился к известному мастеру Семену Ивановичу Налимову. Вместе они разработали конструкцию нового инструмента, опираясь на форму и конструкцию найденного. Историки до сих пор спорят о том, был ли найденный Андреевым инструмент действительно старинной домрой. Тем не менее, реконструированный в 1896 году инструмент получил название «домра». Круглый корпус, средней длины гриф, три струны, квартный строй – так выглядела реконструированная домра.

В период 1896-1890 гг. В. Андреевым и С. Налимовым были сконструированы ансамблевые разновидности домры. И первые несколько десятилетий после своего нового рождения домра развивалась в русле оркестрового и ансамблевого исполнительства.

Формирование, развитие и становление национального русского народного оркестра невозможно бы было без сподвижников В.В. Андреева, которые, имея талант музыкантов, обладали качествами организаторов, преподавателей, активно развивали идею Андреева.

Первым среди них следует поставить имя Николая Петровича Фомина. Именно он является родоначальником репертуара для русского народного оркестра. Его блистательные обработки народных песен и сегодня остаются непревзойденными эталонами, а оригинальные сочинения – классикой этого жанра. Домры и балалайки встали на путь развития как полноценные академические инструменты.

Развитие коллективного исполнительства и создание оркестров русских народных инструментов по типу Великорусского стало основным в деятельности В.В. Андреева и его сподвижников. Примечательно, что реформы В.В. Андреева пришлись на время революций и смуты в России, период становления капиталистических отношений. Достаточно хорошо известно, что В.В. Андрееву после долгих попыток удалось получить поддержку Императора Николая II.

В 1912 году организуются летние курсы учителей. Было решено учредить классы: 1) Балалайки; 2) Домры; 3) Теории и гармонии музыки; 4) Постановки голоса; 5) Руководство хором.

В 1915 году организуются «Дома народной музыки». Главная цель и основная задача «Дома народной музыки» - готовить опытных специалистов инструкторов – организаторов народных оркестров и хоров. Программа деятельности «Дома народной музыки»:

1. Практическое изучение игры на всех инструментах, входящих в состав Великорусского оркестра.
2. Организация оркестра и дирижирования.

3. Выработка способов ознакомления со специальными методами преподавания для малограмотных и взрослых лиц, совсем не знающих музыки.

4. Всяческое содействие по организации оркестров и хоров в деревне, среди воинских чинов, рабочих, в учебных заведениях.

5. Оркестровые классы совместной и сольной игры.

6. Постоянное место пребывания «Дома народной музыки» - Петроград. Его отделения могут быть раскинуты по всей России (ЦГАЛИ, ф.695, ед.хр.5).

После 1917 года идеи В.В. Андреева органично вписались в идеологию советской власти. Это позволило получить государственную поддержку развития исполнительства на народных инструментах и создать уникальную систему профессионального обучения от музыкальной школы до вуза. Повсеместное развитие самодеятельного творчества в отсутствие телевидения, средств звукозаписи позволило создать широкую сеть учреждений культуры и образования, систему селекции талантливых и одаренных детей, которые в дальнейшем становились профессиональными музыкантами.

Исполнительство на балалайке не могло ограничиться только рамками оркестрового музицирования. Первые солисты-балалаечники А.Д. Доброхотов, Б.С. Трояновский, Н.П. Осипов вводят в практику новые приёмы игры, начинают сотрудничать с композиторами.

Окончательное формирование академического направления в исполнительстве завершилось в творчестве П.И. Нечепоренко. Развивая идеи В.В. Андреева, П.И. Нечепоренко смог предложить развитие исполнительства на балалайке, предопределяя движение от искусства «для народа» к академическому искусству. П.И. Нечепоренко создал педагогическую школу обучения игре на балалайке. Основу педагогической традиции составляют его ученики и воспитанники.

Вера В.В. Андреева в предстоящий расцвет народной музыкальной культуры полностью оправдалась. Традиции народного искусства были сохранены, народные инструменты распространились повсеместно. Игре на них стали обучать в музыкальных школах, в училищах, консерваториях. Сегодня балалайка, домра, баян вышли на концертную сцену как сольные инструменты и как ансамблевые. Лучшие исполнители показывают свое мастерство в концертных залах, на различных конкурсах, проводят мастер-классы. Исполнительство на русских народных инструментах соединяет ярко выраженные национальные черты инструментов и высокие традиции русской исполнительской школы.

Литература

1. Андреев В. Материалы и документы. М., 1986
2. Баранов Ю. Подвижник музыки народной. М., 1988

3. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах. Учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусств и культуры. М., 2018
4. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. М., 1987
5. Коломийцов В. Статьи и письма. Л., 1971
6. Колчева М. Просветительская деятельность В.В. Андреева и его великорусского оркестра // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Труды РАМ им. Гнесиных, вып. 24. М., 1976.
7. Лачинов А. и Бекназаров Н. В.В. Андреев. // Вальсы для балалайки и фортепиано. М., 1955
8. Максимов Е. Ансамбли и оркестры баянистов. М., 1966
9. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов М., 1983
10. Максимов Е. Российские музыканты-самородки. М., 1987
11. Соколов Ф. В.В. Андреев и его оркестр. Л., 1962
12. Фадеева И. Второе рождение. // Рассказы о музыке, вып. 2. М., 1972.
13. Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ) СССР, ф. 665.