

композиційні функції (В. Бобровський) сонатного алегро та повільної частини, а II частина — скерцо і швидкого фіналу. В аналізі виконавської інтерпретації спеціальну увагу приділено проблемам фразування, а також питанням правомірності частково редукованого (з купюрами) виконання.

Ключові слова: драматургія, формоутворення, фразування, композиційні функції, принцип мотетності.

Sapsovich O. Sonata for Piano by S. Slonimsky: features of the forming and the performing interpretation. The article deals with formative principles of Sonata for Piano by S. Slonimsky. The features of a four-part symphony cycle put it in this piece, where The Part I combines composite functions (В. Bobrovskiy) of sonata allegro and a slow part, and The Part II combines a scherzo and a fast finale. In a performing analysis the special attention pays to the problems of phrasing, as well as on the legality of partially reduced (with cuts) performance.

Key words: dramaturgy, forming, phrasing, composite functions, motet's principle.

УДК 78.03+78.071.22

А. Мурза

ГАСТРОЛИ В. В. АНДРЕЕВА 1912–1913 ГОДОВ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ БАЛАЛАЕЧНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ

Статья посвящена этапу формирования балалаечного и народно-оркестрового жанра в Украине в их ориентации на дальнейшую академизацию. Подчеркивается значение внимания уже на начальных этапах к различным средствам исполнительской выразительности (прежде всего к работе над звуком) в их комплексном воздействии на слушателя. Приводятся редкие архивные материалы по гастрольным выступлениям В. В. Андреева как солиста-балалаечника и дирижера домрово-балалаечного оркестра.

Ключевые слова: балалайка, домрово-балалаечный оркестр, «Великорусский оркестр», В. В. Андреев, балалаечное искусство Украины.

Усовершенствование В. В. Андреевым народных инструментов в конце XIX века, создание на их основе нового типа оркестра (домрово-балалаечного) и его выход на академическую сцену привели к возникновению самобытного вида искусства. Трудно переоценить вклад в мировую музыкальную культуру страстного пропагандиста

народной музыки В. В. Андреева. Гастроли его балалаечного любительского кружка, а позже «Великорусского оркестра» оказывали настолько сильное воздействие, что коллективы такого типа появлялись практически везде, где побывал Андреев. Благодаря самоотверженной деятельности этого человека народные инструменты не только стали популярны в России, но и получили широкую известность в Европе и Америке. Задача нашей статьи — выявить пути формирования балалаечного искусства и указанных оркестровых составов в Украине, а также прояснить роль в этом процессе самого В. Андреева

В конце XIX — начале XX века в России и Украине очень бурно развивалось любительское исполнительство на народных инструментах. В музыкальных магазинах продавалось огромное количество (усовершенствованных) народных инструментов, в том числе балалаек. В 1906 году в Киеве, например, было продано 930 балалаек. В этом показателе Киев был превзойден лишь Петербургом. Интересно сравнить и следующую статистическую информацию по продаже инструментов в разных регионах страны: в 1905—1907 годах В. Андреев разослал в музыкальные магазины России и Украины анкеты, чтобы проследить за популярностью исполнительства на усовершенствованных им инструментах. По результатам анкеты в городах Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе и Нежине было продано свыше 10000 балалаек и домр. За тот же промежуток времени в 11 городах центральной России (по определению Андреева, регион бытования фольклорных прототипов) реализовано 7897 щипковых инструментов [1]. В 1905 г. в Одессе был издан так называемый «Самый новейший самоучитель для шестиструнной и трехструнной балалайки по цифровой системе с приложением 20 русских песен». Автор А. В. Поляков. Одесский «Самоучитель» является одним из первых методических пособий в этой области, оказавшим влияние на развитие исполнительства и балалаечного искусства в целом.

В украинской периодике того времени можно найти сведения о солистах-балалаечниках, кружках балалаечников и оркестрах народных инструментов различных составов. Отметим, что музыкальные обозреватели тех дней помещали в газетах как разгромную критику звучания инструментов и программ с низким художественным вкусом, так и хвалебную. В 1905 г. «Русская музыкальная газета» № 12 опубликовала сообщение: «Киев. В местных газетах печатаются объявления: «Французская гостиница Крещатик № 30, Ресторан. Во вре-

мя завтраков, обедов и ужинов играет оркестр балалаечников Драгунского полка». Хорошее занятие для солдат!» [4, стлб. 363].

Если говорить об Украине, то, пожалуй, центром коллективного исполнительства на усовершенствованных В. Андреевым инструментах можно считать Харьков. В газетах Харькова мы находим сведения о восторге публики по поводу выступления балалаечника-солиста, студента университета Бобкина, принимавшего участие в концертах харьковского музыкального кружка в 1898 году. Среди первых балалаечных кружков Харькова пресса отмечала мастерство оркестра балалаечников 1-й мужской гимназии, созданного в 1900 г., и оркестра училища слепых, основанного в 1904 году (последний исполнял произведения своего руководителя — Погорелова). В 1899 году в харьковском университете создается кружок балалаечников [3]. В декабре этого года в харьковских газетах «Южный край» (№ 6505) [7] и «Харьковские губернские ведомости» (№ 317) [6] появляются сообщения Комитета «Общества содействия всем студентам харьковского университета, которые требуют помощи» о благотворительных концертах в драматическом и оперном театрах Харькова, в программе которых указаны два университетских коллектива — хор под руководством выдающегося регента Туроверова и «хор аматоров на балалайках», или «кружок балалаечников». Осенью 1899 года начинает свою деятельность оркестр балалаечников при Харьковском уездном училище. В 1900 году в прессе была напечатана статья, посвященная этому коллективу. Как свидетельствует автор, оркестр был составлен из 17 исполнителей, а их инструменты — разного размера. В статье также отмечено, что оркестр «сыгран замечательно». Руководил этим коллективом дирижер, композитор и культурно-общественный деятель В. И. Катанский (1859—1911) — опытный музыкант с образованием, имеющий две специальности (теория музыки, специалист по классу трубы). Выходцем из оркестра В. Катанского был и самый известный в Харькове балалаечник того времени — А. Ленец [3]. Именно Ленец впоследствии стал одним из самых именитых балалаечников страны. Он также был автором ряда обработок для балалайки и инструментовок для оркестра. Впоследствии, благодаря хлопотам В. Андреева, все обработки Ленеца для балалайки, а также оркестра народных инструментов были изданы в России. Многие произведения А. Ленеца исполнялись «Великорусским оркестром» В. Андреева, а фантазия на тему украинской народной песни «Реве та стогне Дніпр широкий» прочно вошла в репертуар оркестра. Впоследствии и сам А. Ленец стал его участником.

В 1905 году бывшие участники харьковского балалаечного оркестра уездного училища создали оркестр «Прогресс», дирижером которого был 18-летний студент музыкального училища Владимир Комаренко. В 1909 году Комаренко организовал домрово-балалаечный и духовой оркестры, а также классы «великорусских» инструментов при харьковском товариществе «Просветительный досуг» (руководил их деятельностью до 1915 года). В. Комаренко суждено было стать «отцом» украинского народно-оркестрового искусства и ввести в нем в 1920-е гг. принципиальные новации по качественному составу и репертуару, образовательной системе, освоенные российскими подобными коллективами лишь десятилетие спустя.

К 1907 году в Харькове появляются первые рекламные сообщения о частных курсах игры на усовершенствованных народных инструментах. Среди учителей были и выпускники Харьковского музыкального училища. Этот фактор уже способствовал воспитанию первых профессиональных навыков и развитию настоящего художественного вкуса. В 1907–1908 годах появились домрово-балалаечные любительские кружки. Среди них — коллективы под руководством П. А. Гапона, Г. В. Черножукова, И. Климова, а также первые профессиональные исполнители-балалаечники — И. А. Задорин, А. В. Щербо, М. А. Богданов, А. Ленец [3].

Таким образом, «балалаечная жизнь» в Харькове и в целом в Украине развивалась бурно и получала профессиональную направленность. Естественно, творческие связи любителей с основателем жанра и столичными коллегами имели обоюдную пользу, оказав влияние на развитие жанра в целом.

Безусловно, огромным толчком в развитии балалаечного и ансамблево-оркестрового искусства Украины стали гастроли Андреева (соло на балалайке и дирижирование оркестром) и некоторых других солистов-балалаечников (с января 1911 по 1913 г. в Харькове прошли также два концерта Б. С. Трояновского, концерт А. Д. Доброхотова, в 1912 — в Одессе концерт Б. Трояновского). Еще до создания «Великорусского оркестра» в 1896 году Андреевский кружок любителей на балалайках побывал с концертом в Харькове в 1895. Вот что писала харьковская газета «Южный край» 11 августа 1895 г.: «Третьего дня в закрытом театре сада коммерческого клуба дал концерт г. Андреев со своей труппой на балалайках, игра на которых доведена им до высокого совершенства. Мелодичные звуки, извлекаемые на этом народном инструменте, производят чарующее впечатление. Самая

простая русская песенка, исполненная Андреевым и его товарищами, доставляла немалое музыкальное наслаждение. Концертировала и вся группа, и отдельно сам г. Андреев, вызвавший шумный восторг» [7]. Газета «Харьковские губернские ведомости» от 15 августа 1895 г.: «Сегодня в закрытом театре коммерческого клуба состоится второй и последний концерт первого петербургского кружка артистов-любителей игры на балалайках под управлением известного В. В. Андреева... концерт, безусловно, интересный, как по своей оригинальности, так и по мелодичности и искусству исполнения» [6]. Газета «Южный край» от 15 августа 1895 г.: «В. В. Андреева имеет за свое искусство и пропаганду оригинального русского инструмента не мало знаков отличия, между прочим и от Парижской академии наук... Сегодня состоится второй и последний концерт кружка, вполне заслуживающий внимания публики такого музыкального города, как Харьков... Отсюда кружок отправляется концертировать в Крым» [7].

О гастролях в Украине «Великорусского оркестра» (так он стал называться с 1896 года, с введением в его состав группы усовершенствованных домр) 1912–1913 гг. известно очень немного. В 1912 году это были города: Сумы — 7 ноября, Харьков — 8 ноября, Екатеринослав — 10 ноября, Полтава — 12 ноября, Кременчуг — 13 ноября, Елисаветград — 14 ноября, Кишинев — 16 ноября, Одесса — 17 ноября, Киев — 19 ноября. В 1913 году: Харьков — 1 ноября, Полтава — 2 ноября, Кременчуг — 3 ноября, Кишинев — 6 ноября, Житомир — 9 ноября, Киев 10 ноября, Елисаветград — 30 ноября.

Приведем некоторые из найденных газетных статей того времени.

Харьковская газета «Южный край» от 1 ноября 1913 г.: «Харьковская публика имела полную возможность проверить восторженные отзывы о оркестре г. Андреева и о его капельмейстерском таланте. Несмотря на неблагоприятные акустические условия здания Муссури и на самые его размеры, все же красота звука, мягкость тембра инструментов ласкала слух. Удивительная точность и согласованность в соединении с виртуозным блеском исполнителей делает оркестр чрезвычайно интересным для академически даже настроенных музыкантов. Вкус, изящество, и благородство передачи при использовании своеобразных и оригинальных эффектов исключают даже для требовательных слушателей чувство умиления... Успех г. Андреева был огромный и большего в этом отношении главе оркестра, хотя бы и оркестра-виртуоза, желать нельзя. Г. Андреев выступил также как композитор и заслуживает также с этой стороны безусловных

похвал... Путешествие талантливое маэстро сопровождалось везде полным успехом, особенно же в городах северо-западного края и юга России. Как это ни странно, но коренная Русь слабее реагировала на художественный интерес, представляемый оркестром» [7].

Одесская газета «Русская речь» № 2070 от 13 ноября 1912 г., анонсируя выступление оркестра, подчеркивает историческое значение балалайки и деятельности Андреева: «Наша балалайка пользуется теперь огромным успехом в Лондоне. Ею заслушиваются, на ней учатся играть, ее раскупают сотнями, о ней пишут в газетах и журналах. В. В. Андреев с его оркестром балалаечников стал до того известен, что даже магазины наперебой выпускают новинки с его именем. Каждый концерт великорусского оркестра собирал полный зал публики. Один серьезный английский журнал посвятил оркестру В. Андреева обширную статью, в которой балалайка разбирается «как показатель русского характера»... в Лондоне существуют уже три полных оркестра балалаечников, составленных из английских музыкантов, — надо думать, что музыкальные качества балалайки вполне оценены. Но кроме вопроса о ее инструментальном значении замечательно то, что балалайка точно объясняет многие черты русского характера, которого иностранцы обыкновенно не понимают... В течение многих лет Россия была окутана облаками. Здравая оценка ею музыки и народных песен, представляющих душу ее народа, много помогут людям для устранения сомнения и недоверия, которые до сих пор скрывали от англичан, истинный русский характер...» [5]. А это восторженные заявления уже после состоявшихся двух концертов: «Его оркестр играет так превосходно, что тот, кто не слышал его исполнения, не может себе даже и представить, насколько художественно по выполнению и очаровательно по своей звуковой красочности, исполнение этого оригинального оркестра... Несмотря на то, что оркестр состоит из ударных и струнных инструментов, прерывистого звука в нем не слышно и оркестр играет так же как и состоящий из смычковых инструментов, разница только в окраске общего звука, причем звук этот удивительно мягок, красив и колоритен. Сыгранность оркестра изумительна. Единство исполнения здесь достигает своего совершенства, а нюансировка не заставляет желать ничего лучшего... тем приятнее, отметить огромный успех оркестра, что оркестр этот частица нашего... национального искусства, совершенно самобытного и оригинального. Помимо русских народных песен, оркестр исполнил и произведения более сложные по своей фактуре, как например:

Чайковского «В церкви», Грига «Album Dlatt», Демби «Passe pied», Пуччини «Ария Рудольфа», Годара «Колыбельная» и многое другое. Трудно сказать, что лучше выходит у оркестра: народные песни или более сложные произведения. Все исполняется художественно и очаровательно. Нужно ли говорить еще, что зал биржи был полон» [5] (заметим, что указанный зал — сегодня зал областной филармонии — в то время еще не приспособленный для концертной деятельности, строился с акустической целью скрыть звучание даже близко стоящих для сохранения коммерческой тайны — тем ярче мастерство оркестра и его дирижера); «В воскресенье в Пушкинской аудитории... был устроен для неимущих детей... редкий импровизированный концерт, в котором выступил со своим оркестром В. В. Андреев. Исполнение оркестром номеров своей программы отличалось тем замечательным и совершенным музыкальным единством, каковое встречается только в первостепенных оркестрах, и которое покорило как скептиков балалайки, так и большую публику, в том числе и многочисленную аудиторию детей и подростков... В числе этой молодежи была также группа учеников железнодорожного училища из Раздельной, где также образовался оркестр балалаечников, который был днем ранее выслушан В. В. Андреевым и удостоился от него весьма лестного отзыва» [5].

Елисаветградский «Голос Юга» от 16 ноября 1912 г.: «Всего три струны на этом незатейливом инструменте — и вот оказывается, что на трех струнах можно исполнять не только красивые народные мелодии, но и оперную и симфоническую музыку.. Оркестр г. Андреева развеивает все предубеждения против балалайки и заставляет проникнуться уважением и к исполнителям, и к их инструментам. Несомненно, г. Андреев обладает тонким художественным чутьем, а его сыгранный на изумление оркестр способен передавать самые разнообразные и тонкие оттенки. Зажигательный вальс сменяет молитвенный мотив «В церкви» Чайковского, а за ним идет волжская бурлацкая песня «Эй, ухнем». Обе эти вещи наша публика слышала в исполнении симфонического оркестра Ахшарумова и может ясно представить, до какой степени совершенства довел свой оркестр г. Андреев» [2].

Таким образом, все эти выступления в Украине имели широкий резонанс и одобрительную прессу, но главное — большое значение для местных любителей. В одном из писем к Андрееву В. Комаренко пишет, что российский деятель оставил о себе хорошие воспоминания, дал харьковским любителям толчок в деятельности и поменял

взгляд общественности на балалайку. Активную переписку с Андреевым в дальнейшем вели также А. Ленец, Г. Хоткевич (известный бандурист и общественный деятель), В. Бабенко (руководитель оркестра кременчугского народного училища). Благодаря этому общению харьковскому оркестру «Просветительский досуг» были высланы партитуры из библиотеки Андреева в оркестровке Н. Фомина «Как во городе царевна», «По ельничку», «Ай, все кумушки домой»; переложения произведений композиторов-классиков Э. Грига «Album blatt» и П. Чайковского «В церкви».

Во время личной встречи В. Комаренко с В. Андреевым 1912 года последний выразил свое искреннее удовольствие тем, что в Харькове во многих учебных заведениях существуют оркестры народных инструментов и жители города проявляют заинтересованность музыкальной культурой. Андреев посетил репетицию оркестра общества «Просветительский досуг» и выразил оркестрантам благодарность за исполнение вальса «Бабочка» и фантазии по мотивам оперы «Руслан и Людмила» Н. Глинки. После отъезда В. Андреева Комаренко продолжает с ним общение, в результате которого получает свидетельство, где В. Андреев рекомендует харьковчанина как знатока игры на народных инструментах. Собственно, после украинских гастролей и ознакомления с работой многочисленных классов балалайки и домры в сети учебных заведений Харькова (обучение накладывалось на готовую организационно-методическую систему с действующими воспитателями и помещениями в будущей интеллигентской, «учебной» среде с соответствующими перспективами) В. Андреев также смещает свое внимание с солдатской, первоначальной своей аудитории на учебные заведения.

Впрочем, в 1914–1915 годах Комаренко становится капельмейстером духового и народного оркестров харьковского завода «Гельферих-Саде». А в июне 1915 года принимает участие в работе общероссийского форума-съезда по вопросам организации умных развлечений (Харьков) с докладом «По вопросу об организации великорусского (балалаечного) оркестра». С 1917 по 1919 год работает преподавателем игры на балалайке в 3-м высшем начальном училище Харькова. Таким образом, контингент балалаечников-любителей повсеместно расширяется.

В 1920 году Комаренко организовал домрово-балалаечный оркестр, который стал первым профессиональным оркестром народных инструментов в Украине. В этом же году политотдел украин-

ской армии присвоил В. А. Комаренко почетное звание профессор за широкую концертную деятельность. Дальнейшие творческие достижения В. Комаренко включают работу по качественному составу оркестра (введение оркестровых гармоник, духовых и ударных симфонического оркестра), экспериментам в создании оркестровых гармоник и обучению мастеров (впервые в СССР), открытию классов народных инструментов в Харьковской консерватории, созданию первого оркестра украинских народных инструментов в с. Наталино. С уверенностью можно сказать, что его вклад в народно-инструментальное искусство начала и середины XX века не только в Украине более чем весомый.

Среди других украинских регионов в 1912–1913 г. следует обозначить ученический оркестр народных инструментов при железнодорожном училище г. Раздельной под Одессой и кременчугском оркестре народных инструментов (рук. В. Н. Бабенко; фото этих оркестров опубликовано в книге «Оркестр имени Андреева» (Ленинград : Музыка, 1987). В 1913 году в «Русской музыкальной газете» № 13 было помещено сообщение из Полтавы о концерте симфонического оркестра под упр. Ахшарумова, в котором участвовал балалаечник Кочетов.

Как видим, в Украине народно-инструментальный жанр активно развивался, имея свои особенности. Концерты «Великорусского оркестра» в Харькове, Одессе, Елисаветграде и других городах имели большое значение для местных музыкантов. В письме к В. Андрееву В. Комаренко отмечал, что «российский деятель дал харьковским любителям толчок к дальнейшей деятельности и изменил отношение общественности к балалайке». По приведенным газетным рецензиям 1895–1912 гг. можно проследить за тем, как существенно повлияла деятельность В. В. Андреева и его гастролы 1912–1913 гг. на развитие народно-инструментального жанра в Украине, где это искусство не только адаптировалось, но и в процессе становления выкристаллизовало новые региональные факторы, которые способствовали развитию народного исполнительства академического уровня. С другой стороны, именно после посещения Украины и ознакомления с методикой Комаренко по внедрению классов балалайки в имеющуюся развитую систему образования в Харькове Андреев переносит акцент с популяризации инструмента в солдатской среде на перспективную интеллигентскую.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бортник Е. А. Струнный инструментарий Слобожанской Украины в прошлом и современном / Е. А. Бортник // Музична Харківщина : [зб. наук. праць] / [відп. ред. П. П. Калашник]. — Харків, 1992. — 304 с.
2. Голос Юга : ежед. изд. с ил. / изд.-ред. А. И. Селеван. — Елисаветград, 1912. — № 266. — 4 с.
3. Лошков Ю. И. Володимир Андрійович Комаренко : [монографія] / Юрій Іванович Лошков. — Х. : Харк. академія культури, 2002. — 113 с.
4. Русская музыкальная газета : еженед. изд. с ил. / ред.-изд. Н. Финдейзен. — С.-Петербург, 1905. — 1292 стлб.
5. Русская речь : ежед. изд. / ред.-изд. В. Дашкевич-Чайковский, М. Лебедев, П. Слюсаревский. — Одесса, 1912. — 1480 с.
6. Харьковские губернские ведомости : ежед. изд. / ред.-изд. А. Градовский, А. Вязигин. — Харьков, 1838–1915.
7. Южный край : ежед. изд. / ред.-изд. А. А. Иозефович, А. Н. Стоянов, И. А. Воронежский. — Харьков, 1880–1918. — 258 с.

Мурза О. Гастролі В. В. Андрєєва 1912–1913 років та їх роль у формуванні балалаєчного мистецтва України. Стаття присвячена етапу формування балалаєчного і народно-оркестрового жанру в Україні у їх орієнтації на подальшу академізацію. Підкреслюється значення уваги вже на початкових етапах до різних засобів виконавської виразності (насамперед до роботи над звуком) в їх комплексній дії на слухача. Наводяться рідкісні архівні матеріали по гастрольних виступах В. В. Андрєєва як соліста-балалаєчника і диригента домрово-балалаєчного оркестру.

Ключові слова: балалайка, домрово-балалаєчний оркестр, «Великорусский оркестр», В. В. Андрєєв, балалаєчне мистецтво України

Murza A. Tours V. V. Andreev of 1912–1913 and their role in formation of art balalaika Ukraine. The article is devoted to the formation stage of the balalaika and folk orchestra genre in Ukraine in their orientation to further academization. It emphasizes the importance of attention at the early stages of the various means of performing expressiveness (especially to work on the sound) in their complex impact on the listener. We give rare archival materials on touring performances V. V. Andreev soloist balalaika player and conductor Orchestra of Domra and Balalaika.

Keywords: balalaika, Orchestra of Domra and Balalaika, The Great Orchestra, V. V. Andreev Balalaika Art of Ukraine.

