

А. А. МИХАЙЛОВА

Саратовская государственная консерватория (академия)

им. Л. В. Собинова

УДК 786.7

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ САРАТОВСКИХ ГАРМОНИСТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Традиция (от лат. tradition – передача), как трактует понятие энциклопедический словарь, это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определённых обществах и социальных группах в течение длительного времени. По выводам исследователей, традиция передается изустно через практическую имитацию (повторение каких-либо действий) или через фольклор. При этом она способна выполнять ряд культурных функций. Единство понятия «традиционная культура» отражено в исследовании К. В. Чистова, который определил традицию как «механизм аккумуляции, передачи (трансмиссии) и актуализации (реализации) человеческого опыта, т. е. культуры» [2, с. 108].

Применительно к музыкальному фольклорному исполнительству традиция – это коллективная память, вобравшая в себя комплекс представлений, умений, навыков художественно-практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение и воспроизводимая в современной действительности.

Выводы исследователей помогают глубже понять процессы творчества в традиционном инструментальном музицировании, в данном случае – исполнительстве на саратовской гармонике. Возникшее в поздних социокультурных условиях, гармошечное искусство отразило художественное мышление своего времени. Уместно привести мысль Б. Л. Яворского, который в письме С. В. Протопопову утверждал: «...искусство запечатлевает схему общественного процесса, и этот процесс диктует творцу способ выполнения, конструкцию и композицию его творческого задания» [3, с. 534].

Новая историческая эпоха, в которой возникло и развивалось искусство саратовских гармонистов, «диктовала» народным исполнителям новые формы музицирования. Традиционная фольклорная картина мира для инструменталистов новой формации стала базой, на которой возникло гармошечное искусство со своей жанровой системой и особыми стилистическими свойствами. Цельность этого инструментального вида основывалась на региональных музыкально-этнографических диалектах, со своими эксклюзивными принципами игры, тембровой палитрой и т. п. Внедрение гармошечного музицирования в обрядовую и досуговую сферы дало исполнителям

возможность реализовать свой внутренний художественный потенциал и стало в полной мере *традицией*. Коммуникативная роль саратовской гармонии между фольклорно-песенным, хореографическим и собственно инструментальным искусством стала органичной принадлежностью быта, превратившись в подлинно народное творчество.

Несмотря на ограниченные технические и ладогармонические возможности инструмента, гармонисты создали и демонстрируют в настоящее время достаточно большой и разнообразный репертуар. Он включает «Саратовские переборы», волжские напевы и местные частушечные мотивы с вариациями, «Барыню», польки, вальсы, «Камаринскую», ряд версий танцевальной мелодии «Краковяк» и других хореографических произведений, а также популярные народные песни в инструментальной версии. В настоящее время традиция находится в хорошей степени сохранности. Наряду с исполнителями старшего поколения, следует отметить интерес молодёжи к инструментальному музицированию.

Анализ исполняемых пьес выявляет универсальность инструмента в плане стилистического и жанрового разнообразия. Это проявляется в бытовании сохранившейся у инструменталистов – выходцев из сельской местности – *архаичной традиции игры* на гармонии, которая отличается игрой в одной позиции, где слухо-двигательные связи относительно просты. Такие наигрыши имеют в большинстве случаев квадратную структуру, лаконичность изложения, стабильность мелодики, рассчитанной «на одно дыхание». Как правило, названия у подобных наигрышей отсутствуют, и жанры наигрышей – «под песню», «под пляску» – свидетельствуют о достаточно раннем их происхождении.

Существенным моментом в механизме преемственности фольклорной инструментальной традиции является передача навыков игры пальцево-слуховым методом. При этом в сознании и моторике исполнителя закрепляются и передаются наиболее характерные для локальной традиции типы интонаций, определяющие мотивы, попевки, мелодические «зёрна», так называемые «блоки текста». В данном случае обнаруживаются «явления интонационной устойчивости», «бытующие интонации», которые в процессе развития и кристаллизации, через много-

кратные повторения, становятся своеобразными «знаками» и «символами-воплощениями» [1, с. 35]. В результате сложился определённый круг песенных тем, являющихся основой традиционного наигрыша.

Анализируя репертуар и исполнительскую манеру саратовских гармонистов, можно наблюдать самобытную, индивидуальную стилистику, обновлённый музыкальный язык, во многом состоящий из оригинальных элементов. Обнаруживается бытование в Саратове более *поздней инструментальной традиции игры*, сформировавшейся, в основном, под влиянием городского песенного фольклора. Наигрыши отличаются вариационным разнообразием изложения музыкального материала, порой сложностью ладогармонических сочетаний.

Однако происходящие в инструментальной фольклорно-бытовой среде процессы достаточно противоречивы. В условиях развивающейся глобализации культуры наблюдается необратимое угасание народных традиций. Тем не менее, в творчестве аутентичных музыкантов всё же продолжают сохраняться многие важнейшие факторы, характерные для инструментальной культуры: поиск новых художественно-выразительных средств и исполнительских приёмов, свободное импровизационное начало в сочетании с устоявшимися каноническими элементами, включающими весь комплекс методов традиционного звукотворчества. Весьма показательна и ситуация с бытованием саратовской гармоник в регионе. При очевидном угасании этой инструментальной традиции в сельской местности, наблюдается интерес молодых исполнителей к инструменту в городской среде. Этот факт объясним разрушением традиционных устоев сельской общины. Тем не менее, сохранение в сознании человека фольклорных стереотипов, в контексте устоявшихся эстетических представлений, не может исчезнуть. На фоне проведения популярных и любимых народом масштабных культурных акций, подобно всероссийской телевизионной программе «Играй, гармонь!», в регионах страны, преимущественно в городской среде, как результат концентрации инфраструктур, возникают большие возможности для реализации творческих способностей народных исполнителей. Через различного рода творческие объединения («пяточки», клубы любителей гармоник, концертные ансамбли, ведущие профессиональную работу и т. п.) ярче и активней раскрывается их потенциал, поддерживаются и положительно оцениваются художественные достижения.

Гармонисты более поздней городской традиции, находясь под воздействием концертно-зрелищных творческих проектов и будучи их участниками, демонстрируют более «модернизованную» игру, с внедрением новых элементов. При этом даже традиционные наигрыши они интерпретируют по-своему. В их исполнительской манере наблюдается само-

бытная, индивидуальная стилистика, отличающаяся большим артистизмом, темпераментностью, при внесении некоторого элемента шоу – это своеобразная трансформация традиции с контаминацией архаичного и современного звучащего музыкального материала. Для виртуозного исполнительского стиля характерно использование оригинальных приёмов и способов звукоизвлечения – различного рода вибрато, тремоло, глissандо, динамических контрастов в сочетании с необычной ритмической свободой. В этом – убедительная демонстрация «живого» бытования традиции с обогащением игры новыми артикуляционными и звуковыразительными приёмами. Вместе с тем процесс звукотворчества, при всей его множественности и многообразии, происходит в рамках глубинного внутреннего понимания фундамента традиции и общеэстетических представлений.

Таким образом, опираясь на определённые типовые формы, используя знаковую «тематическую основу», наиболее талантливые народные исполнители в процессе импровизационно-вариационного развития рожают поистине уникальные, художественно значимые образцы традиционных саратовских наигрышей, имеющие самостоятельную эстетическую ценность. Специфической особенностью музыкальных знаковых стереотипов является не только сохранение их ярких семантических свойств, но и усиление экспрессивной выразительности в широком контексте самобытной волжской фольклорно-песенной традиции.

Гармошечное музицирование явилось открытой продуцирующей системой, позволяющей реализовывать творческий потенциал народного музыканта. Находясь в рамках триады «канон – импровизация – вариантность», гармонист, с одной стороны, реализует охранительную тенденцию на семантическом, стилистическом, формообразующем уровнях, с другой – является в полной мере *творцом*, развивающим все музыкальные свойства системы.

Суммируя определённые базовые закономерности традиций и новаций в искусстве саратовских гармонистов, сделаем *следующие выводы*.

Основополагающий принцип развития – повтор – демонстрирует динамику его использования саратовскими гармонистами: от традиционного повторения музыкальных ритмоинтонационных формул по типу простой периодичности – к повторности их импровизационно-вариантных форм, реализующих взаимосвязь стабильных и мобильных элементов. Таким образом, от микроуровневой повторности гармонисты пришли к макроуровню: повторяемости периодов («колен») в их вариационно-вариантном изложении.

Новации ярко выразились в создании многочисленных музыкальных композиций на основе вариационной импровизационно-вариантной разработки исходного тематического материала из традицион-

но-архаичного вида в экспрессивно развитые формы творческой реализации. Это привело к созданию многочисленных уникальных музыкальных композиций «Саратовские переборы» как феномена гармонической культуры, рождённого коллективной формой музицирования, на основе реализации указанного стилистического принципа развития. При этом композиционное чередование различных в жанровом, фактурном, структурном отношении разделов выстраивается как логическое, направленное к финалу сквозное развитие-действие.

Возникла динамика стилевого воплощения сопровождаемой к вокальным частушечным формам: от функционально-аккордового типа и дублирования мелодии – до развёрнутых по структуре и разнообразных в фактурном и стилевом претворении композиций.

Названные основные новационные принципы музицирования саратовских гармонистов свидетельствуют о плюрализме стилистических устремлений

народных музыкантов-инструменталистов. Они демонстрируют различные творческие подходы к реализации художественных замыслов, где отчётливо проявляется тенденция новых социально-художественных ориентиров, нового вектора коммуникативных связей в оппозиции «исполнитель – слушатель». Перенос акцента исполнительства с ярко выраженно функционального принципа («игра под пляску», «игра под песню»), который являлся своего рода архетипической формой, на сольное исполнительство для слушателей (реализация индивидуального «концертного» стиля исполнителя) постепенно приводит к новым формам музицирования. Названную ситуацию нельзя квалифицировать как разрушение основ традиционного исполнительства. Вероятно, здесь мы соприкасаемся с пока ещё не исчерпанными предшествующей практикой резервами развития инструментального музицирования, которое выявляет новые грани художественного творчества на традиционной основе – неофольклоризм.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Выводы сделаны на основе выполненных в 2001–2013 годах автором данного материала записей игры саратовских виртуозов, мастерски владеющих саратовской гармоникой. Среди них – В.И. Жернов (1915 г. р.), В. Н. Филатов (1951 г.р.), М. С. Мартыанов (1929 г. р.), А. А. Богатов

(1939 г. р.), И. А. Карлин (1962 г. р.), С. Ю. Шалимов (1964 г. р.), Е. Е. Яркин (1957 г. р.), С. Л. Алексеев (1934 г. р.), Е. М. Нахов (1938 г. р.), А. И. Подосинников (1948 г. р.), А. И. Курдюмов (1954 г. р.) и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ромодин А. В. Музыкально-артикуляционные внетекстовые формы передачи фольклорной традиции // Механизм передачи фольклорной традиции: материалы XXI междунар. молодёжной конф. памяти А. Горьковенко / отв. ред. и сост. Н. Абубакирова. СПб., 2004. С. 26–37.

2. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Л.: Наука, 1986. 304 с.

3. Яворский Б. Л. Воспоминания, статьи и письма. М.: Музыка, 1964. Т. 1. 534 с.

REFERENCES

1. Romodin A. V. Muzykal'no-artikulyatsionnye vnetekstovyye formy peredachi fol'klornoy traditsii [Musical Articulatory Extra-Textual Forms of Transfer of the Folk Music Tradition]. *Mekhanizm peredachi fol'klornoy traditsii: materialy XXI mezhdunar. molodezhnoy konf. pamyati A. Gorkovenko* [The Mechanism of Transmission of Folk Music Traditions: Proceedings of the 21st

International Youth Conference in Memory of A. Gorkovenko]. Ed. N. Abubakirova. St. Petersburg, 2004, pp. 26–37.

2. Chistov K. V. *Narodnye traditsii i fol'klor* [Folk Traditions and Folklore]. Leningrad: Nauka, 1986. 304 p.

3. Yavorsky B. L. *Vospominaniya, stat'i i pis'ma* [Memoirs, Articles and Letters]. Vol. 1. Moscow: Muzyka Press, 1964. 534 p.

Традиции и новации в искусстве саратовских гармонистов на современном этапе

Статья посвящена исследованию фольклорного инструментального искусства Поволжья, связанного с бытованием саратовской гармоники, которая определяется как звукоидеал этнической региональной культуры. В статье выявляются жанровый репертуар и стилевые особенности архаичной игры, а также поздней инструментальной традиции, сформировавшейся под влиянием городского песенного фольклора и ориентированной на концертное исполнительство. Современ-

ная стилистика игры гармонистов, основанная на традиции, обнаруживает новаторский подход, обогащение игры новыми артикуляционными и звуковыразительными приёмами. Исследование проведено при поддержке гранта Российского гуманитарного научного фонда – проект № 14-04-18012-е.

Ключевые слова: фольклор, традиционный инструментализм, саратовская гармоника, архаичная традиция, городская культура, жанры инструментальных наигрышей

**Traditions and Innovations in the Art of Performance
of Saratov-Based Accordionists on the Present-Day Level**

The article is devoted to research of the art of folk instrumental music of the Volga region connected with the existence of the *Saratov accordion*, which has been determined as the *sonic ideal of ethnic regional culture*. The article discloses the genre of repertoire and the stylistic peculiarities of archaic playing, as well as of the later instrumental tradition formed under the influence of the urban folksong tradition and directed towards concert performance. The contemporary style of the performance

of accordion players, based on musical tradition, reveals an innovative approach, an enrichment of performance with new means of articulation and sound expression. The research has been carried out with the assistance of the grant of the Russian Humanitarian Scholarly Foundation, project No.14-04-18012-e.

Keywords: folklore, traditional instrumentalism, Saratov harmonica, archaic traditions, urban culture, genres of instrumental tunes

Михайлова Алевтина Анатольевна

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры народного пения и этномузыкологии
E-mail: jareshko@mail.ru

Саратовская государственная консерватория
им. Л. В. Собинова
Российская Федерация, 410012 Саратов

Alevtina A. Mikhailova

Candidate of Arts,
Associate Professor at the Department of Solo Singing
and Ethnomusicology
E-mail: jareshko@mail.ru

The Saratov State L.V. Sobinov Conservatory
Russian Federation, 410012 Saratov

