Оркестр щипковых, традиции и перспективы

Неоспорим всё возрастающий в нашем городе интерес к гитаре. Этот инструмент прочно укоренился в системе дополнительного образования детей, создана и постоянно пополняется методическая база. Проходят конкурсы и фестивали классической гитары разных уровней. Функционируют курсы повышения квалификации и Международная академия гитары. Гитарные классы имеются в средних и высших профессиональных учебных заведениях. В последние годы у нас выросли исполнители мирового уровня, завоевавшие призы самых статусных конкурсов. Гитаристы перестают вариться в собственном соку и больше не представляют из себя что-то вроде секты фанатиков, как в прежние времена. Современный гитарист - музыкант широко образованный, имеющий навыки исполнения самой разной музыки не только соло, но и в камерном ансамбле. И здесь есть проблема. В программах всех образовательных учреждений есть дисциплины «ансамбль» и «оркестр». И если в ансамбле гитара хорошо сочетается с флейтой или скрипкой, то в оркестре народных инструментов, включающем баяны, домры , балалайки, звук гитары теряется в общей массе и польза от неё сомнительна. В некоторых учреждениях развивают форму оркестра гитар, состоящего исключительно из однородных инструментов, и такая форма имеет хорошие перспективы развития, особенно при условии включения в состав видовых инструментов- терц-гитар, квинт-гитар и т.д.

Гитаристы могли бы найти своё место и в оркестре, состоящем из мандолин и гитар (оркестр щипковых). Этот жанр коллективного музицирования у нас довольно слабо развит и нов, но это именно тот случай, когда новое – это основательно забытое старое. Рассмотрим.

Михаэль Преториус описывает в своей работе «Синтагма музикум», написанной в 1619 году лютневый хор, состоящий из щипковых инструментов того времени и клавесина. Он называет звучание такого ансамбля «всё сминающим» своей мощью за счёт резонанса огромного количества струн. Коллектив Преториуса можно считать прототипом и родоначальником ансамблей и оркестров, состоящих из струнных щипковых инструментов.

Мандолина. Путь этого инструмента лежит через века и наполнен разнообразными событиями. Интерес к мандолине у композиторов и исполнителей не был постоянным и конструкция инструмента, его внешний вид и способы игры часто приобретали разные формы в соответствующие культурные эпохи. Название *мандолина*, теперь повсеместно распространённое, тоже претерпевало трансформации. Немецкий исследователь Карл Гайрингер возводит первых предков этого инструмента к 13 веку -*гитара мориска,* в 15 веке *квинтерн*, в 16- *гитерн* и далее в широком обиходе у европейской знати появляется *лютня*, ведущая в свою очередь своё родство от арабского *аль-уд*. К семнадцатому веку формируется разновидность лютни сопранового регистра для игры плектром. Она получает название *мандора (*созвучно древнейшим *пандури, пандора, бандура).* От мандоры происходит мандола и мандолина - её уменьшенный вариант. Название мандолина также связывают с миндалём, и в самом деле,- корпус инструмента напоминает миндальный орешек.

Интерес к мандолине в Европе, прежде всего в Италии, возрастает в эпоху барокко, складываются несколько типов, отличающихся по форме, строю и количеству струн . Это миланская, падуанская, генуэзская и другие мандолины. В восемнадцатом веке искусство игры на мандолине переживает свой расцвет. Достаточно сказать, что для неё пишут такие мастера, как Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Перголези, используют в своих оркестрах Джованни Паизиелло, Георг Фридрих Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт. В числе авторов многочисленных художественно полноценных сочинений для мандолины следует также упомянуть Пьетро Дени и Габриэле Леоне. После продолжительного спада интереса к мандолине, продиктованного сменой музыкальных эпох, складывается новая, романтическая школа игры на этом инструменте и его новый расцвет. Он связан прежде всего с творчеством Карло Муньера и Рафаэле Калаче. Последнего можно считать также основателем жанра мандолинного квартета с участием двух мандолин, мандолы и гитары.

Демократические тенденции развития общества в первой четверти двадцатого века приводят к появлению многочисленных любительских оркестров в разных европейских странах. Оркестры складываются по образцу квартета, хотя и без строгого соблюдения баланса групп. В некоторых городских общинах число участников таких «оркестров рабочих» достигает нескольких сот человек. Репертуар составляют переложения популярной и симфонической музыки, номера из опер и оперетт. На время развитие этого жанра народного музицирования было прервано экономическим кризисом и Второй мировой войной. В пятидесятые годы немецкий композитор Конрад Вёльки предпринял усилия по упорядочению оркестра щипковых и созданию оригинального репертуара для него. Итак, щипковый оркестр, или *оркестр мандолин и гитар* включает в свой состав: Мандолины (обычно делятся на две партии), мандолы (октавные), гитары классические (две партии), бас (возможно- контрабас смычковый ввиду большей доступности). Такие оркестры получают широкое распространение в Германии, Испании, Голландии, Италии, Японии, странах Латинской Америки.

В России мандолина появилась во второй половине XVIII столетия и быстро завоевала популярность. В первой российской работе по истории музыки, опубликованной в 1770 году, ее автор, профессор Академии наук в Петербурге Яков Штелин пишет: «В заключение о музыкальных новостях и достопримечательностях при императрице Елизавете следует упомянуть, что итальянская гитара и ее землячка – мандолина благодаря разным итальянцам появились в Москве». Здесь стоит заметить, что автор упоминает мандолину и гитару в паре. Искусством игры на мандолине овладевают многие музыканты-любители. Она звучит в аристократических салонах и в домах простых горожан. Постепенное распространение получают неаполитанские ансамбли и оркестры. Образуются общества мандолинистов и гитаристов-любителей в Петербурге и Москве. В конце XIX столетия постоянно издается нотная литература для мандолины, предназначенная для широких слоев населения. Востребованность мандолины определяет высокий спрос на инструменты. Так, в 1914 году в России реализуется 580000 щипковых инструментов, главным образом гитар и мандолин. После революции 1917 года в течение первых пятилеток была создана советская музыкальная промышленность. Тысячи дешевых мандолин выпускает Ленинградская фабрика струнных щипковых инструментов им. А.В. Луначарского. Производство мандолин на этой фабрике выросло с 59400 в 1932 году до 121395 в 1961 году.

Большой популярностью мандолина и неаполитанские оркестры в России, на Украине и в Белоруссии пользовались до начала 1960-х гг. Среди мандолинных коллективов советского времени – Неаполитанский оркестр г. Калинина, организованный в 1930-е годы В.В. Целиковским; ансамбль С.Н. Лачинова (коллектив выступал с 1947 по 1967 год). В 1945 году в Москве был создан самодеятельный неаполитанский ансамбль «Домашнее музицирование». Его основатель – музыкант-любитель Н.Н. Сипкин. В 1949 году в Ленинграде неаполитанский оркестр организовал Александр Катышев, его дочь Т. Сорокина и сейчас продолжает дело своего отца. Репертуар советских оркестров щипковых инструментов состоял преимущественно из обработок сочинений отечественных авторов XX века и переложений классической и народной музыки. Слова из популярной песни хорошо иллюстрируют место щипковых в общественной жизни того времени:

Скажем прямо – имели успех среди масс

Мандолина, гитара и бас!

Да, да успех средь масс

Мандолина, гитара и бас!

В последующие годы мандолина и гитара стали считаться несвойственными русской культуре. Большое развитие в системе образования получили домра и балалайка, неаполитанские ансамбли и оркестры были вытеснены ансамблями и оркестрами русских народных инструментов.

Современная мандолина имеет строй скрипки и соответствует ей по диапазону. Её звук деликатнее яркой, виртуозной, полётной домры, наличие парных струн, настраиваемых в унисон, сообщает мандолине особый тембровый колорит. Избирательное применение тремоло также позволяет аранжировщику достичь оптимального баланса оркестровых групп. Наиболее востребованная в оркестрах разновидность - мандола звучит октавой ниже. Ей поручаются партии альтово-тенорового диапазона. Классические гитары исполняют аккордовую фактуру, мелодическую линию в низком регистре, или участвуют в организации полифонической музыкальной ткани. Гитары спокойно, без форсажа дополняют своим бархатным тембром серебристые перезвоны мандолин. Желательно также наличие баса. Это может быть контрабас, или акустическая бас-гитара с гладкими струнами. Такому коллективу доступны произведения самых разных стилей и эпох.

В 2004 году мной была предпринята попытка использовать мандолину в качестве солирующего инструмента в ансамбле гитар на базе отделения дополнительного образования детей. Эксперимент оказался удачным и в скором времени в ансамбле оформилась уже группа мандолин. За десять лет существования ансамбля «Амиго» (Ансамбль Мандолин И Гитар) был выработан ценный опыт выполнения аранжировок и практики коллективного музицирования. В репертуар ансамбля вошли произведения Д. Дауленда, М. Преториуса, А. Вивальди, М. Глинки, П. Чайковского, С. Фостера, Р.Роджерса, обработки народной музыки разных стран. «Амиго» стал постоянным участником разных мероприятий, лауреатом Городских конкурсов. Можно надеяться, что успешная деятельность этого и других коллективов щипковых инструментов, а также растущий в нашем городе интерес к мандолине, появление квалифицированных педагогов и новых методик преподавания - это начало очередного исторического витка развития жанра, имеющего глубокие (почти от основания Города) корни в нашей земле.

А.В. Журавский