

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРКЕСТРА Г. А. АВАНЕСОВА
КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ЛУГАНЩИНЕ**

В современной Украине профессиональное народно-инструментальное искусство представляет собой особый культурный феномен. Фактически зародившись в 20–30-х годах XX столетия, с открытием первых факультетов и отделений народных инструментов в высших и средних учебных заведениях, менее чем за столетие оно достигло своего расцвета и заняло достойное место в мировом музыкальном пространстве. Путь, на который многим академическим инструментам потребовалось несколько веков, народные инструменты прошли намного быстрее. С одной стороны, это связано с общим ускорением темпа самой жизни, с другой – с полнокровным и разносторонним развитием народно-инструментального искусства в стране. Но это было бы невозможно без работы многих и многих профессионалов и энтузиастов. Именно благодаря их стремлению вперед, неумейной жажде познания, самосовершенствования народные инструменты достигли в настоящее время подлинно академических высот.

На Луганщине процесс профессионализации народно-инструментального исполнительства связан, прежде всего, с началом работы отдела народных инструментов в основанном в 1945 году музыкальном училище. Его первым директором стал Сергей Артемьевич Васильев, музыкант-домрист известный общественности города, как исполнитель, педагог и талантливый организатор. Еще в предвоенные годы он организовал первые в Луганске народно-инструментальные коллективы (ансамбль народных инструментов при ДК Металлистов 1924 г., оркестр народных инструментов педагогического института им. Т. Шевченко 1930 г. и т. д.). По его инициативе в этом же 1945 году, на базе городского Дома пионеров был организован самодеятельный ансамбль народных инструментов руководителем, которого стал Г. А. Аванесов, получивший начальное музыкальное образование еще в 30-е годы, занимаясь в музыкальном кружке С. А. Васильева

при 26-й школе. Ансамбль при Доме пионеров вскоре стал большим оркестром, его последующая творческая биография, насчитывающая полвека (1945–1995 гг.), была полна ярких выступлений и побед.

Значимость деятельности оркестра под руководством Г. А. Аванесова и ее влияние на развитие профессионально-академического исполнительства на народных инструментах на Луганщине трудно переоценить, что и определяет **актуальность данного исследования**.

Объектом исследования является – народно-инструментальное оркестровое исполнительство на Луганщине во 2-й половине XX века, **предметом** – пути профессионализации самодеятельного исполнительства на примере творческой деятельности оркестра народных инструментов Г. А. Аванесова. **Материалом исследования** послужили архивные документы, аудио и видеозаписи выступлений оркестра, воспоминания участников оркестра. **Цель статьи** – выяснение основных принципов организации музицирования народного самодеятельного оркестра и исследование истории исполнительского мастерства его участников.

40–50-е годы XX века характеризуется не только работой по восстановлению экономики, но и возрождением централизованной организации досуга населения, что приводит к быстрому развитию всех видов самодеятельного искусства, в том числе и музыкального. А благодаря деятельности ведущих профессиональных оркестров (Государственный оркестр народных инструментов СССР им. Н. П. Осипова, оркестр народных инструментов при хоре им. М. Е. Пятницкого, народный оркестр Всесоюзного радиокомитета) существенно возрастает интерес к народным инструментам и коллективным формам музицирования. Оркестры народных инструментов организуются при каждом Доме культуры, на заводах и фабриках, в школах, ремесленных училищах. В 1950 году в СССР уже насчитывалось 12266 народных оркестров [2, с. 389]. Музыкальная промышленность выпускала преимущественно недорогие щипковые народные инструменты (балалайка, домра, гитара).

Вполне закономерно, что появилась острая необходимость в профессиональных, всесторонне подготовленных кадрах, которые смогли бы стать руководителями новообразованных коллективов. Но эффективная многоступенчатая система музыкального образования народных исполнителей – школа, училище, вуз – сложилась только

к шестидесятым годам. Поэтому долгие годы многие будущие профессионалы воспитывались в самодеятельных коллективах.

Творческое развитие музыканта неотделимо от формирования его репертуара. Чем разнообразнее по жанровой и стиливой палитре произведения, тем больше возможностей для развития исполнительского мастерства и раскрытия творческого потенциала у оркестрантов. Анализируя репертуар оркестра п/у Г. Аванесова, можно отметить следующие основные направления: классические произведения в переложении для оркестра и оригинальные, написанные композиторами специально для оркестра народных инструментов.

Становление и развитие репертуара для оркестра народных инструментов во многом связано с молодыми композиторами, начавшими создавать музыку для народного оркестра на рубеже 50-х годов 20-го столетия. Новый оригинальный репертуар отличался яркостью инструментовок, в которых чувствовалось знание специфики народного инструментария, что позволяло более полно раскрывать тембровый колорит оркестровых групп и оркестра в целом. В развитие музыкального материала были привнесены особенности симфонического мышления, что позволило создать для народного оркестра крупные по масштабу, глубоко содержательные произведения. В то же время, эта музыка была доступна для массового слушателя, так как основывалась на самых распространённых и хорошо известных образцах народной песенности, а порой на использовании национального мелоса без прямого цитирования народных тем.

Г. Аванесов смело брал в репертуар своего оркестра новые высокохудожественные произведения, несмотря на то, что их исполняли в этот период профессиональные оркестры. Репертуарный список оригинальной музыки был довольно разнообразен: Н. П. Будашкин «Русская фантазия» «Сказ о Байкале», «Думка», Концерт для домры с оркестром; А. Н. Холминов «Украинская фантазия», «Торжественная увертюра»; П. В. Куликов Фанатазия на тему русской народной песни «Липа вековая», «Праздничная увертюра», «Волжская рапсодия» и много других произведений.

Особого внимания заслуживают методы работы Г. А. Аванесова в оркестре, которые способствовали росту исполнительского уровня оркестрантов.

Прежде всего, отметим, что своей основной задачей Г. А. Аванесов считал приобщение как можно большего количества детей и подростков к музицированию на народных инструментах и формирование музыкальной культуры у каждого пришедшего в оркестр. Его стараниями атмосфера в коллективе была дружественной, в нем царил дух взаимопомощи и здоровой соревновательности. Репетиции проходили 2 раза в неделю, но участники оркестра вспоминают, что желание быстрее освоить инструмент было настолько велико, что они часто занимались даже дома у Г. А. Аванесова. В этой атмосфере талант каждого участника раскрывался наиболее полно и, получив первые «азы» нотной грамоты и навыки игры в оркестре, многие из них решают профессионально заниматься музыкой.

Поступив учиться в музыкальное или в культпросветучилище, на музыкальный факультет Педагогического института, ребята продолжали заниматься во Дворце пионеров, но уже на другом, более профессиональном уровне. Выступая с оркестром в качестве солистов, они повышали уровень своего исполнительского мастерства, а занимаясь с новичками коллектива – совершенствовали педагогические навыки. Кроме того, закреплялись навыки дирижирования и инструментовки. Таким образом, большое количество музыкантов-народников нашего края пришли в профессию благодаря оркестру Г. А. Аванесова.

Но была в коллективе и другая категория оркестрантов – представители самых различных профессий, желающие реализовать свои творческие способности в коллективе – настоящие любители игры на народных инструментах. Удивительна огромная тяга к музыке этих людей, готовых после рабочей смены часами заниматься на инструменте, чтобы достичь желаемого результата. Такую увлеченность можно объяснить несколькими причинами. В то время теле- и радиовещание были ещё недостаточно развиты, и люди могли соприкоснуться с живым искусством, только участвуя, или слушая подобные коллективы. Также значение имела популярность и востребованность оркестра Г. А. Аванесова, выступления на Республиканских и Всесоюзных Олимпиадах, фестивалях, смотрах-конкурсах. У участников коллектива была возможность, попав благодаря своему исполнительскому мастерству в его основной состав, поехать в Киев, Москву, и другие города страны. В период расцвета, (50–70-е годы XX столе-

тия) в оркестре насчитывалось до 100 участников, но на ответственные выступления, как правило, выезжало около 60-ти человек, поэтому в коллективе существовал дух здоровой соревновательности.

Со временем многочасовые занятия оркестрантов с концертмейстером группы или под присмотром руководителя оркестра дали огромный исполнительский рост, а присутствие студентов музыкальных учебных заведений, позволило оркестру иметь мощный исполнительский арсенал солистов, ансамблистов. По примеру профессиональных оркестров, при коллективе Г. Аванесова постоянно действовали малые формы ансамблей (трио баянистов, дуэт балалаечников, дуэт гитаристов и т. д.).

Удивительным явлением того времени было то, что сольно с оркестром могли выступать и исполнители-любители и студенты музыкального училища, основным критерием отбора был их исполнительский уровень. Бессменным солистом оркестра был балалаечник Александр Сушков по профессии инженер-строитель, виртуозно владевший инструментом. Ни один ответственный концерт оркестра не проходил без соло А. Сушкова. В его исполнении звучали: концертные вариации для балалайки с оркестром на тему русской народной песни «Вот мчится тройка почтовая» Н. П. Будашкина, «Болеро» Н. Шумана, концерт для балалайки с оркестром Ю. Н. Шишакова. В 1976 году вышла грампластинка с его сольным концертом.

Интересным событием стало исполнение оркестром концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Сольную партию фортепиано исполнил солист оркестра, баянист Павел Шистко. Музыкант-любитель, воспитанник оркестра по виртуозности не уступал исполнителям-профессионалам. Также в его исполнении часто звучала концертная пьеса для баяна с оркестром С. Коняева, уровень сложности которой соответствовал педагогическому репертуару музыкальных училищ или даже консерваторий.

Запомнились оркестрантам выступления трио баянистов в составе Э. Голикова, В. Бобыря и Ю. Попова. Их репертуар был разнообразен: К. М. Вебер Увертюра к опере «Оберон», А. К. Лядов Полонез *C-Dur*, М. П. Мусоргский «Старый замок», А. И. Хачатурян «Подражание народному» и т. д., но визитной карточкой ансамбля была «Молдовеняска» А. Шалаева, которую они исполняли с неизменным

успехом. Все участники трио впоследствии состоялись как музыканты-профессионалы, закончив музыкальные училища и вузы. Э. Голиков стал ведущим преподавателем Луганского культпросветучилища. С 1988 по 1992 год руководил оркестром им. Г. А. Аванесова В. Бобыр, ныне заслуженный деятель искусств Украины, с 1996 года руководитель и главный дирижёр ансамбля песни и пляски Военно-морских сил Украины в г. Севастополе. Ю. Попов 33 года был директором ДМШ № 1 г. Северодонецка, руководителем школьного оркестра народных инструментов. Список солистов-ансамблистов оркестра Г. А. Аванесова очень велик, но это тема для отдельного исследования.

Для примера проанализируем выступления творческого коллектива во время празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией в 1954 году. Оркестр Г. А. Аванесова в составе 80-ти человек на заключительном туре в Киеве, занимает 1-е место и право выступления в Москве, где даёт ряд самостоятельных концертов на Выставке Достижений Народного Хозяйства СССР, на сцене Большого театра, в Колонном зале Дома Союзов, на заводе им. Кирова. По результатам Всесоюзного смотра-конкурса оркестр был награждён золотой медалью и дипломом лауреата 1-ой степени. На концертах исполнялись: М. Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила», М. Глинка Вальс-фантазия, М. Глинка «Гуде вітер» (солист – будущий артист Киевского оперного театра Виктор Курин), Ф. Лист Вторая Венгерская рапсодия, Н. П. Будашкин «Русская фантазия» (соло на ксилофоне в этом произведении исполнил Анатолий Анофриенко, позже он закончил училище и Киевскую консерваторию, руководил Национальным эстрадным оркестром Украины), Н. Ленец обработка украинской народной песни «Реве та стогне Дніпр широкий» и т. д.

О победах на Всесоюзных и Всеукраинских смотрах-конкурсах и фестивалях, ярких выступлениях и высоком исполнительском уровне оркестра не раз писала местная и республиканская пресса. Излюбленными газетно-журнальными жанрами были короткие заметки-отчеты о поездке или о концерте, очерки-монографии, посвященные какой-либо дате, они носили информационный характер, где можно было узнать географию поездок и выступлений оркестра, их репертуар, участников коллектива.

Но были и статьи, которые затрагивали некоторые профессиональные вопросы исполнительства. Так в газете «Молодогвардеец» от 07.08.1973 г. опубликованы высказывания известного советского композитора Р. М. Глиэра, который побывав на репетиции оркестра, написал в книге отзывов «Исполнение оркестром народных инструментов программы нахожу на высоком профессиональном уровне». А после репетиции сказал: «Вы прекрасно играете. Вы настоящие мастера музыки. Я обязательно найду время, чтобы написать что-нибудь для вас» [3]. В газете «Радянська культура» заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедрой народных инструментов Киевской консерватории, М. Гелис писал: «У виконавчій майстерності молодіжного оркестру народних інструментів Ворошиловградського Палацу культури ім. В. І. Леніна органічно з'єднується монументальність, чудова техніка, з гарячим юнацьким запалом» [6].

Об оркестре писали украинский композитор К. Данькевич, известный советский дирижер, народный артист Н. Рахлин, местные журналисты: М. Северин, М. Чернявский, Б. Сосновский, Г. Довнар. Однако, как таковой музыкальной критики, касающейся авторской, композиторской музыки и исполнительства на народных инструментах не было, так как это было в те годы той областью творчества, которая практически не подвергалась критическому осмыслению в печати.

Инструментарий оркестра народных инструментов по своему тембровому звучанию оказался очень близок огромной массе людей, не знакомых с огромным наследием классической музыки, но исполнение этой музыки на народных инструментах делало ее более понятной, а так как численность оркестров народных инструментов во много раз превышала симфонические, то на определенный период времени оркестры народных инструментов стали одним из основных пропагандистов музыкальной классики среди широкой публики. Постоянное исполнение классических произведений в оркестре п/у Г. Аванесова подняло «планку» требований к исполнению партий, что неизбежно повлияло на общий исполнительский уровень и культуру звучания всего коллектива.

Большая и долгая дружба связывала Г. Аванесова с руководителем оркестра им. Осипова Н. Калининым, который постоянно помогал своему коллеге с нотным материалом, делился опытом своей работы

с коллективом и был просто другом. Для самодеятельного оркестра такая дружба имела неоценимое значение, способствовала неуклонному продвижению коллектива по пути академизации исполнительского мастерства.

Немаловажным был и тот факт, что оркестр находился на балансе Дворца культуры им. В. И. Ленина, принадлежавшего крупнейшему предприятию всесоюзного значения – Ворошиловградскому тепло-возостроительному заводу им. Октябрьской революции, который полностью удовлетворял все финансовые потребности коллектива. Оркестр был укомплектован отличными заказными струнными оркестровыми инструментами, тульскими оркестровыми баянами, что положительно сказывалось на качестве звучания и тембре оркестровых групп.

В послевоенный период государство поставило задачу максимально сблизить высокие завоевания академической культуры с массовыми музыкальными запросами населения, процесс этот проходил неоднозначно, действительно, в течение определённого периода разрыв между профессиональным исполнительством на народных инструментах и любительским был довольно небольшим, до той поры, пока в стране не сформировалась стройная система музыкального образования, но стремление приблизить высокое искусство к широким массам населения усилило внимание к просветительской функции народно-оркестрового исполнительства. От музыки бытовой к музыке классической, академической – вот путь, который мы можем проследить, изучая творческую деятельность оркестра под управлением Г. А. Аванесова.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Носов Л. *Музична самодіяльність Радянської України (1917–1967)* / Леонід Носов. — К. : Музична Україна, 1968. — 176 с.
2. *Самодеятельное художественное творчество в СССР. Очерки истории. Конец 1950-х – начало 1990-х годов* / РАН, Государственный ин-т искусствознания Министерства культуры РФ ; ред. Л. П. Солнцева [и др.]. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. — 469 с.
3. Северин М. *Творча палітра колективу* / Михаил Северин // *Молодогвардеец*. — 1973. — 7 августа.

4. Довнар Г. Вони з Ворошиловграда / Геннадий Довнар // Прапор перемоги. — 1957. — 28 юля.

5. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры / Михаил Имханицкий. — М. : Музыка, 1987. — 190 с.

6. Сладковский Н. Молодёжный оркестр / Николай Северин // Радянська культура. — 1959. — 13 декабря.

Золотарёва И. Ф. Деятельность оркестра Г. А. Аванесова как важный этап профессионализации народно-инструментального творчества на Луганщине. В статье рассматривается развитие народно-оркестрового исполнительства Луганщины на примере оркестра Г. А. Аванесова, творческая деятельность которого расширила границы функционирования народного инструментального искусства и вышла за пределы фольклорного музицирования, обогащая народно-оркестровое исполнительство академическими традициями.

Ключевые слова: Г. А. Аванесов, оркестр, народные инструменты, профессионализация.

Золотарьова І. Ф. Діяльність оркестру Г. А. Аванесова як важливий етап професіоналізації народно-інструментальної творчості на Луганщині. У статті розглядається розвиток народно-оркестрового виконавства Луганщини на прикладі оркестру Г. А. Аванесова, творча діяльність якого розширила можливості функціонування народного інструментального мистецтва, і вийшла за межі фольклорного музикування, збагачуючи народно-оркестрове виконавство академічними традиціями.

Ключові слова: Г. А. Аванесов, оркестр, народні інструменти, професіоналізація.

Zolotareva Irina. Activity of the orchestra of G. A. Avanesov as important stage of professionalization of folk instrumental music art in Luhansk region. In the article development of the folk-orchestral performans in Luhansk region is examined on the example of orchestra of G. A. Avanesov creative activity of that extended the borders of functioning of folk instrumental art, and went out outside folk music-making, enriching the folk orchestra performans carrying out academic traditions.

Key words: G. A. Avanesov, orchestra, folk instruments, professionalization.