

Кононова И.В.

преподаватель кафедры народных инструментов, Харьковская государственная академия культуры

НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУРНИРА «TEREM CROSSOVER»)

Аннотация. В статье рассматриваются инновации в организации и проведении конкурсных мероприятий, их роль и значение в истории развития исполнительства на народных инструментах.

Ключевые слова: музыкальный турнир, конкурсная практика, ансамблевое инструментальное исполнительство, народные инструменты.

Анотація. Кононова І. Народно-інструментальне виконавство: інновації та перспективи розвитку (на прикладі турніру "terem crossover"). В статті розглядаються інновації в організації та проведенні конкурсних заходів, їх роль та значення в історії розвитку виконавства на народних інструментах.

Ключові слова: музичний турнір, конкурсна практика, ансамблеве інструментальне виконавство, народні інструменти.

Annotation. Kononova I. Folk-instrumental performance: innovations and prospects of development (on the example of tournament "terem crossover"). Innovations in organization and carrying out competitive actions, their role and value in history of development performance on folk instruments are considered in the article.

Key words: musical tournament, competitive practice, ensemble-instrument performance, folk instruments.

Сегодня многие из исполнителей на так называемых "народных инструментах" ищут альтернативные пути творческой самореализации, к их числу относятся и участники харьковского коллектива "ЦимБанДо и К"» [6, с. 6-7]. Весной этот коллектив «растопил» сердца представителей мирового инструментального искусства, входивших в состав жюри Второго Международного музыкального турнира «TEREM CROSSOVER» (г. Санкт-Петербург, март 2012 г.), и стал обладателем специального Приза «За артистизм». Опыт участия в столь неординарном конкурсном проекте подтолкнул музыкантов ансамбля (в числе которых и автор данной статьи) к размышлениям над актуальными проблемами современного концертного инструментального исполнительства.

Постановка проблемы. В течении последних десятилетий в сфере исполнительства на народных инструментах происходят и разноплановые изменения, обусловленные рядом факторов социально-исторического характера. При решении внешних проблем (характерных не только для данной отрасли исполнительского искусства), таких как: снижение количества концертов и гастролей, уменьшение конкурса в учебные заведения, разрушение системы художественной самодеятельности, остаются без должного внимания внутренние противоречия, свидетельствующие о кризисе жанра.

По наблюдению, Д. Варламова «расширение образной, интонационной, стилистической сфер в репертуаре народников, углубление и усложнение содержания и форм исполняемых произведений, выход их за рамки отражения узкого круга этномузыкальной действительности и концентрация на индивидуально-личностном восприятии художника» постепенно выводили академическое направление на уровень элитарного искусства, тем самым, удаляя его от традиционной аудитории – широких народных масс [2, с. 26]. Этому также способствовало постоянное развитие исполнительских средств и усложнение технологии освоения инструментария, что «вызывало для достижения ощутимых художественных результатов необходимость организации длительного и целенаправленного учебного процесса» [2, с. 28]. В итоге народно-инструментальное искусство, став академическим, во многом перестало соответствовать своим главным преимуществам перед другими видами исполнительства, а именно: «необыкновенной доступности для народа» в смысле непосредственного исполнения и восприятия, а так же «быстроте и легкости обучения» музицированию – приоритетам, выделенным еще В. Андреевым в начале XX века [1, с. 115].

Очевидно, что на сегодняшний день народные инструменты не выполняют, согласно существующей теории, своего основного предназначения и, соответственно утрачивают качество народности (с другой стороны, ограничение развития рамками фольклорного музицирования ведет к искусственному сдерживанию эволюции академического направления и, в конечном счете, к десоциализации, превращению жанра в музейную реликвию). Отрыв от народных традиций и потеря массового слушателя приводят к перерождению и, в

Надійшла до редакції 06.06.2012

итоге, к изменению социальной сущности этого исполнительского жанра, ведь по представлению основателей жанра, народные инструменты должны были привести широкие массы к пониманию и восприятию «высокого искусства». А в сегодняшней реальности народный инструментализм не только не распространен в массах, он относится к элитарному искусству.

Таким образом, традиционная теория народности музыкального инструментария перестала удовлетворять требованиям современного этапа развития общества и собственно жанра. На сегодняшний день исполнительство на народных инструментах находится в равных условиях с теми видами, так называемого академического инструментального искусства, которые ранее служили для него эталоном развития. Это положение иллюстрирует Международный музыкальный турнир «*TEREM CROSSOVER*».

Объектом исследования в данной статье является конкурсная деятельность на современном этапе развития исполнительства на народных инструментах; **предметом** – практика проведения конкурсных мероприятий на примере Международного музыкального турнира «*TEREM CROSSOVER*».

Цель исследования – анализ сложившейся ситуации в современном инструментальном исполнительстве и осмысление конкурсной практики как одного из перспективных путей развития данной отрасли музыкального искусства.

Обозначенная цель конкретизируется в постановке и разрешении следующих **задач**:

- определение значимости конкурсной деятельности в развитии инструментального исполнительства;
- рассмотрение феномена творческой деятельности «Терем-квартета» (инициаторов проведения турнира);
- выявление специфики инновационных форм в организации и проведении Международного музыкального турнира «*TEREM CROSSOVER*».

Результаты исследования.

Конкурсы в музыкальном мире явление многофункциональное и разностороннее, охватывающее не только исполнительскую и композиторскую сферы, но и процесс изготовления музыкальных инструментов.

Традиции проведения конкурсов, фестивалей и олимпиад среди исполнителей на народных инструментах на территории Советского государства сформировались в 1920-е годы. Эти мероприятия с различной степенью интенсивности проводились в течении всего XX столетия и имели огромное значение. Они стимулировали массовый интерес к исполнительству на народных инструментах, совершенствование методики обучения, процессы обогащения исполнительского репертуара и его издания; способствовали унификации инструментария и совершенствованию его производства, а так же музыкальному просвещению народных масс и созданию разветвленной сети профессионального обучения игре на народных инструментах, что, в целом и привело к академизации народного инструментария [5, с.174-182]. На рубеже XX – XXI вв. в силу социально-политических изменений наметился спад в конкурсно-фестивальном движении.

В современных условиях профессиональный исполнитель, чтобы “сделать себе имя” вынужден вести активную конкурсную жизнь, ведь для молодого исполнителя участие в конкурсах – залог полноценной и успешной творческой деятельности. Процессы интеграции, характеризующие современную музыкальную культуру, естественным образом нашли свое отражение в целях, задачах и формах проведения музыкальных состязаний.

Ярким тому примером является Международный музыкальный турнир “*TEREM CROSSOVER*”. Инициаторы проведения – известный питерский коллектив «Терем-квартет», в состав которого входят четыре участника: Андрей Константинов (малая домра), Андрей Смирнов (баян), Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Алексей Барщев (домра-альт). Все участники этого ансамбля убеждены в том, что колоссальная сила, заключенная в музыке, несущей радость и любовь – одна из фантастических возможностей менять мир к лучшему. В этом отношении прослеживается параллель между творческими убеждениями «Терем-квартета» и древними русскими представлениями о музыкальном искусстве, в которых вера в чудодейственную силу музыки была определяющей. Творчество этих музыкантов перевернуло представление о музыке для народных инструментов, открыло ее новые грани и вывело тем самым, на новый уровень народно-инструментальное исполнительство. «Терем-квартет» – появился в эпоху перестройки – время, отмеченное преобразованиями во всех сферах искусства, в том числе и в музыке. Этот коллектив укрепил позиции ансамблевой музыки на академических сценах не только постсоветского, но и мирового музыкального пространства, отказавшись от традиционных аранжировок классической музыки и создав свой яркий и неповторимый репертуар.

«Терем-квартет» – неординарное явление в мире современной музыки, вызывающее разные эмоции и оценки со стороны слушателей – как любителей, так и профессионалов: от полного неприятия до восторженности в его оценках. Такая полярность взглядов кроется как в самом феномене, так и в исторически сложившихся в музыкальной культуре взглядах на народно-исполнительское искусство и в самом отношении к народным музыкальным инструментам.

Феномен «Терем-квартета» заключается в том, что ансамбль в своем творчестве объединил совершенно разные исполнительские традиции – академическую, которая характеризуется аккуратностью и точностью интерпретации, и народную, с присущими ей юмором и театральностью. Другой уникальный элемент их творчества – возрождение древнейших традиций импровизации и сочинения музыки в сфере исполнительства на народных инструментах (ансамбль зарегистрировал авторские права под именем «Терем-квартет», по сути – это ансамбль-композитор).

Композиции, которые совместно создаются участниками «Терем-квартета» – транскрипции и фантазии на известные и в большинстве случаев легко узнаваемые слушателем музыкальные темы. Дерзость и необычность композиционной работы с «поп-

совым» тематическим материалом, выразилась «в парадоксальном пересечении и смешении различных музыкальных стилей и направлений» [8, с.15]. Этот творческий метод, получивший название «*crossover*», в последующем перерос в принцип исполнительской жизни коллектива. «Терем-квартет» постоянно сотрудничает с выдающимися музыкантами разных музыкальных культур и направлений – академических, джазовых, этнических.

Одно из главных устремлений ансамбля – быть интересными слушателям, стимулирует его участников к постоянному совершенствованию, к поиску новых художественных средств и приемов игры, к театрализации концертных выступлений. Последнее находит свое воплощение не только в выразительности жестов и мимики музыкантов во время исполнения программы, но и в инсценировке небольших театральных этюдов между пьесами на заданные музыкой темы. Благодаря этому их выступления становятся своеобразными спектаклями.

Нестандартные и инновационные творческие принципы и методы «Терем-квартета» в последнее десятилетие нашли свое преломление и в организационной деятельности коллектива, направленной на возрождение конкурсно-фестивальной практики. Среди реализованных ими проектов: детский конкурс «ТеремОК!» (с 2003 г.), «Театральная неотложка» (2007 г.), «Ночь музеев» (2010 г.) «Терем-квартет» регулярно проводит запись коллективов на собственной студии в Санкт-Петербурге, участвует в благотворительных акциях, проводя концерты в пользу различных Фондов по возрождению и сохранению музыкальной культуры, помощи инвалидам, ветеранам сцены. А их проект «*TEREM CROSSOVER*», который впервые состоялся в марте 2010 г. в Петербурге, стал уникальной творческой площадкой для независимых и свободных музыкантов со всего мира.

Этот необычный турнир не имеет аналогов в мировом музыкальном пространстве и является абсолютным ноу-хау «Терем-квартета». Совмещение конкурсных и фестивальных задач потребовало от учредителей введения нового и нестандартного названия для определения данного проекта – «Международный музыкальный турнир *TEREM CROSSOVER*». Его составные части символичны и не однозначны. Центральное положение занимает слово **турнир**, которое передает атмосферу благородного рыцарского состязания, при этом, в сочетании с прилагательным **музыкальный** возникают образы средневековых бродячих менестрелей, их прототипы в славянской культуре – скоморохи. **Терем** – отсылая к русскому фольклору, указывает и на название коллектива музыкантов – инициаторов, отражает эту позицию: под «теремом» понимается дом, который под своей крышей собирает и объединяет различные музыкальные течения и стили со всего мира. Терем открыт для гостей, и в нём всегда рады всем... В современность возвращает англоязычное слово «*crossover*» (пересечение различных стилей и направлений в музыке), которое, по мнению участников «Терем-квартета», в то же время подразумевает «перекрёсток». Принцип *crossover*'а

подразумевает отсутствие каких-либо ограничений в возрастном, жанровом, стилистическом отношении, а так же в использовании инструментария. Снимая стилистические рамки, «*crossover*» не только дает артисту свободу творческого поиска, но и призывает его к диалогу со слушателем, возможному лишь при условиях доступности и интересности содержания музыки и ее подачи. Таким образом «*crossover*» акцентирует общемировую масштабность события и замыкает название (возвращая к **Международный**).

Одна из инноваций проекта – нестандартный способ конкурсного отбора и оценивания. Проведение I (отборочного) тура заочно – т.е. по видеозаписям позволило охватить большое число коллективов (из 21 страны мира – от США до Таиланда, от Бразилии до Молдовы), из которых для участия во II туре были приглашены около 300 музыкантов (более 70 ансамблей). Мастерство их живого исполнения оценивало жюри, сформированное из известнейших музыкантов и достаточно назвать их имена, чтобы судить об уровне турнира: авторы идеи и организаторы турнира участники «Терем-квартета»; известный саксофонист Игорь Бутман; джазовый пианист Андрей Кондаков; итальянский джазовый кларнетист-виртуоз Габриэле Мирабасси; известнейший японский аккордеонист, композитор и продюсер Ясухиро «Коба» Кобаяши; легенда клезмерской музыки, обладатель «Оскара» за музыку к кинофильму «Список Шиндлера», израильский кларнетист Гиора Фейдман; кавалер Ордена Британской империи, арт-директор более 175 фестивалей, проведенных в 27 странах мира Томас Бруман (Великобритания); композиторы Хуго де Курсон и Дмитрий Янов-Яновский; директор концертного агентства «*Run Productions*» Йоррик Бенуа; представитель звукозаписывающей компании Лешек Лукас Барвински «*Universal Music Austria*».

На втором турнире, проходившем в 2012 г., к ним присоединилась плеяда выдающихся исполнителей среди которых: гениальный венгерский скрипач-виртуоз Роби Лакатош; российский историк фольклора и вокалист Сергей Старостин; основатель и продюсер немецкой компании «*Saron music*» Иван Тан; арт-директор Международного музыкального фестиваля «*Sata-Hame Soi*» Киммо Маттила (Финляндия) и менеджер компании «*Wu Promotion*» Цянь Хёне (Китай).

О популярности и востребованности проекта «*TEREM CROSSOVER*» свидетельствует тот факт, что количество коллективов, желающих принять участие во втором турнире, существенно возросло и, в связи с этим, увеличилось число стран-участников (расширилась география конкурса). Более высокий уровень исполнительского мастерства конкурсантов второго турнира вынудил музыкантов «Терем-квартета» прибегнуть к более тщательному отбору. Количество участников, допущенных ко II туру сократилось почти вдвое (в 2010 г. было представлено 72 коллектива, в 2012 г. – 32 коллектива).

Согласно положениям турнира коллективы, прошедшие в финал, состязаются не только за высокую оценку со стороны судей, но и за понимание и любовь петербургского зрителя. Он, считающийся самым

взыскательными и утонченным, и стал главным членом жюри (Гран-при присуждается лишь при условии совпадения мнений профессионального жюри и слушательской аудитории). Призывом «Иди на звук! Музыку выбираешь ты» музыканты «Терем-квартета» приглашали всех меломанов прийти и проголосовать за понравившийся коллектив. Участие публики, которая взыскательнее и неподкупнее жюри, способствует большей объективности в оценивании, а также позволяет зрителям окунуться в музыкальную культуру разных стран. Ведь на турнир съезжаются и признанные мастера мирового музыкального искусства, которые не только оценивают, но и своими выступлениями воодушевляют начинающих музыкантов (помимо конкурсных прослушиваний в программу турнира были включены мастер-классы и концерты членов жюри, многие из которых выступали в Петербурге впервые).

Из-за несовпадения мнений жюри и слушателей Гран-при за всю историю турнира ни разу не присуждалось и все еще ждет своего обладателя. Если в первом турнире процесс оценивания и распределения призовых мест между финалистами для жюри был однозначным и ясным (победила японская группа «Hide-Hide», 2-я премия «Only jazz» (Германия), 3-я премия латвийское трио «The cello trio MELO-M»), то в финале второго турнира судьи, из-за общего высокого исполнительского уровня конкурсантов, вынуждены были не присуждать Первую премию и, разделив 2-е и 3-е места, отметить всех участников III тура [7].

В финале второго турнира было представлено 13 самобытных, разнообразных и непохожих друг на друга коллектива. Квартет «Черный квадрат» (Москва) запомнился экзальтированностью исполнительской подачи, «Uwaga!» (Германия) – нестандартностью исполнения, «MG INC duo» (Италия) – убедительностью в исполнении современной музыки на старинных инструментах, «Style-Quartet» (Нижний Новгород) дерзостью и эмоциональной насыщенностью интерпретации. «Южные барышни» из харьковского ансамбля «ЦимБандо и К°», как было отмечено питерскими музыкальными критиками, внесли в атмосферу турнира, помимо высокого профессионализма «свет, искренность и немного гламура». Московский джаз-квintет «ART MODULE» был отмечен специальным призом «Участие в творческой школе «Терем-квартета»» за ясность и гармоничность их джазовых композиций, созданных пианистом группы Евгением Баженовым.

Проект «TEREM CROSSOVER» – это встреча близких по духу музыкантов, в которых живет дух эксперимента, стремление к поиску и утверждению своего индивидуального творческого стиля, это и знакомство с новыми тенденциями в развитии современной музыки. По мнению одного из организаторов турнира, солиста «Терем-квартета» Андрея Константинова, «не важно, на каких инструментах играют участники – на скрипке, аккордеоне или волынке важно то, какую музыку они играют, какое содержание в ней заложено и как на нее откликается слушатель» [4, 9].

Продолжение рассматриваемого проекта конкурсной жизни (в октябре 2013 году планируется проведение третьего турнира) указывает на перспективность прове-

дения подобных благородных состязаний рыцарей мировой инструментальной музыки в стиле «*crossover*».

Выводы.

1. Современное исполнительство на народных инструментах находится в кризисной ситуации, связанной с необходимостью пересмотра целей и задач развития, которые утратили свою актуальность в силу изменения социальных условий функционирования стремительно эволюционировавшего инструментария.
2. Феноменальный творческий стиль «Терем-квартета» определяется коллективностью, театральностью и инновационностью творческих принципов и методов.
3. Среди базовых функций, реализуемых в конкурсной деятельности: **развивающая** (позволяет повысить как личностный, так и общий уровень исполнительства в той или иной отрасли музыкального искусства), **коммуникативная** (общение и обмен опытом).
4. Среди инноваций в организации и проведении Международного музыкального турнира «*TEREM CROSSOVER*»:
  - отсутствие какого-либо разделения на категории;
  - способы конкурсного отбора (турповидеозаписям) и оценивания (учет мнения публики в финальном туре);
  - активное участие членов жюри в проведении турнира (концертные выступления и мастер-классы);
  - привлечение музыкальных менеджеров и продюсеров, способствующее созданию и укреплению творческих связей между производителями и потребителями музыкальной продукции.

Список использованных источников:

1. Андреев В. В. Материалы и документы — М., Музыка 1986. — 189 с.
2. Варламов Д. Кризис жанра // Информационный бюллетень «Народник» № 2, 1999. — М., Музыка. С. 25-29.
3. Вертков К. О развитии народных музыкальных инструментов в СССР / К. Вертков // Современность и фольклор : ст. и материалы / [редкол.: К. А. Вертков и др.]. — М., 1977. — С. 108—116.
4. Играть современную музыку на основе национальной (интервью с Андреем Константиновым на Classica.FM) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.classica.fm/2012/06/04/andrey-konstantinov> — Загл. с экрана.
5. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах [Текст] : учеб. пособие для муз. вузов и уч-щ / М. И. Имханицкий. — М. : РАМ им. Гнесиных, 2002. — 352 с.
6. Кононова И. Современные тенденции народного инструментального искусства (на примере ансамбля ЦимБандо и Ко) / И. Кононова // Культура и информационное сообщество XXI столетия : материалы всеукр. науч. конф. молодых ученых / ХГАК. — Харьков, 2010. — С. 6—7.
7. Международный музыкальный турнир Terem Crossover [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.terem.cc> — Загл. с экрана.
8. Сим Еунг Бо. Современное исполнительство на русских народно-академических инструментах: совершенствование и китч : на примере Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет»: автореф. дис. ... канд.искусствовед. : спец. 17.00.02 – Музыкальное искусство / Сим Еунг Бо — Санкт-Петербург, 2008. — 19 с.
9. Терем-квартет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.terem-quartet.ru> — Загл. с экрана.