

Е. А. КАМИНСКАЯ

ИГРА НА ЛОЖКАХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издание седьмое, стереотипное

- К 18 Каминская Е. А.** Игра на ложках : учебное пособие / Е. А. Каминская. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. — 64 с. : ноты. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5069-5 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0488-3 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-086-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Учебное пособие освещает основные аспекты обучения игре на ложках как музыкальном инструменте, обобщает практический опыт ведения дисциплин по специальности «Народное художественное творчество», направлениям подготовки «Художественное образование», «Педагогическое образование», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», «Искусство народного пения». Содержит краткие исторические сведения о зарождении ложек как музыкального инструмента, описание приемов и способов игры на ложках, рекомендации по обучению навыкам игры.

Издание будет интересно студентам вузов, средних профессиональных учебных заведений, руководителям самодеятельных творческих коллективов и широкому кругу любителей народной музыкальной культуры.

УДК 681
ББК 85.315.3

- К 18 Kaminskaya E. A.** Playing the spoons : textbook / E. A. Kaminskaya. — 7th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2020. — 64 pages : notes. — (University textbooks. Books on specialized subjects). — Text : direct.

The textbook gives the information about the basic aspects of learning how to play the spoons as a musical instrument, summarizes practical experience of teaching the specialty “Folk art”, the subjects “Art education”, “Pedagogical education”, “Musicology and music arts and crafts”, “The art of folk singing”. It contains brief historical information about the origin of the spoons as a musical instrument, the description of methods and ways of playing the spoons, the recommendations for teaching.

The book will be interesting for the students of colleges and universities, the directors of amateur art groups and for a wide range of the enthusiasts of folk music.

Рецензенты:

Г. Р. КОНСОН — доктор искусствоведения, профессор, декан факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической академии им. Маймонида, член Федерального реестра экспертов научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ;

Н. В. КРЮЧКОВА — профессор, декан музыкального факультета Алтайской государственной академии культуры и искусства, заслуженный работник РФ.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

*Охраняется законом об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020
© Е. А. Каминская, 2020
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2020

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебное пособие по дисциплинам «Основы игры на инструментах шумового оркестра», «Шумовые, духовые инструменты», «Инструменты народной традиции», «Основы ансамблевой игры» предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Искусство народного пения», «Педагогическое образование», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Цель дисциплин — обучить будущего бакалавра основам народного инструментального исполнительства.

Задачи дисциплин заключаются:

- ▣ в изучении инструментов шумового оркестра; освоении техники игры на народных шумовых инструментах;
- ▣ формировании навыков игры на шумовых инструментах и практических умений игры в оркестре (ансамбле); освоении специфики искусства ансамблевой игры, познании его закономерностей; обогащении репертуара коллектива; приобретении навыков коллективного творчества;
- ▣ развитии музыкальных способностей и мышления средствами ансамблевого творчества, в совершенствовании музыкально-ритмического чувства;
- ▣ развитии творческого мышления и творческих способностей студентов через их собственную художественно-исполнительскую деятельность;
- ▣ совершенствовании и расширении общего культурного и музыкального кругозора;
- ▣ формировании у студентов стабильного интереса к инструментальным жанрам музыкальной культуры;
- ▣ освоении и осмыслении музыкально-художественных ценностей культуры средствами ансамблевой игры как жанра музыкальной практики;
- ▣ пропаганде национальной музыкальной культуры, в частности, её инструментальных жанров;
- ▣ создании особой среды и благоприятных условий для формирования общих интересов и совместной деятельности студентов, их высоких духовных нравственно-эстетических качеств, воспитания чувства причастности к своему народу, его истории, культуре.

В результате освоения дисциплин обучающийся должен:

Знать:

- ▣ народное инструментальное творчество как составную часть художественной народной традиции;
- ▣ инструменты народной традиции, шумовые инструменты, их возможности и особенности.

Уметь:

- ▣ исполнять произведения на шумовых инструментах;
- ▣ анализировать качество и процесс исполняемого произведения;
- ▣ проводить репетиции с ансамблем шумовых инструментов;
- ▣ подбирать репертуар и создавать музыкальные композиции для ансамбля шумовых инструментов и сольного исполнения.

Владеть:

- ▣ навыками ансамблевой игры на шумовых инструментах;
- ▣ навыками руководства ансамблем (оркестром) шумовых инструментов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Русская инструментальная музыка — неотъемлемая часть национальной культуры. История их существования имеет длительную историю. Обнаруженные археологами музыкальные инструменты являются истинными доказательствами их бытования в древности.

Русские народные музыкальные инструменты — одна из областей музыкальной науки, до сих пор требующая пристального изучения. Незнание русского народного инструментария восходит ещё ко времени христианизации Руси, так как православный обряд не принял инструментальной музыки, а базировался исключительно на её вокальных формах. Это привело к отождествлению инструментов с антицерковной, нехристианской, «бесовской» музыкой, музыкой «не от Бога», что породило всевозможные гонения на инструменты и нелестные высказывания в их адрес: «...Того ради не подобает христианам на пирах и на свадьбах бесовских игр играти, аще ли то не брак называется, а идолослужение. Иже есть пляска, гудьба, песни мирские, сопелки, бубны и вся жертва идольская...» [цит. по: 9, с. 25]. Можно с определенной «натяжкой» лишь предполагать, что под гудьбой и бубнами подразумевалось искусство игры на духовых и ударных инструментах (в том числе и ложках), которое было распространено в среде скоморохов. Об этом же пишет Т. В. Владышевская: «Очень разнообразны были и ударные инструменты — под общим видовым названием «бубны», куда входили барабаны, бубны, ложки, погремушки, трещотки» [7]. В документах XV–XVII вв. (например в уставных и жалованных грамотах, Царской грамоте 1648 г., постановлениях Стоглавого собора, Судебнике и пр.) есть неоднократные упоминания о битье в ладоши, которое сопровождает пение и пляски. Видимо, эти упоминания тоже можно считать неким, весьма косвенным, свидетельством того, что в скоморошьей культуре могли использоваться ложки как музыкальный инструмент.

В 1648 г. предпринимается серьёзный поход церкви против музыкальных инструментов; царь Алексей Михайлович (Тишайший) в 1648 г. издает высочайший указ «Об исправлении нравов и уничтожении суеверий», в котором категорически предписывалось: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать и, изломав те бесовские игры, велел жечь» [цит. по: 8, с. 12].

И всё же игра на инструментах осталась достоянием народа. И если, предположительно, в прошлом жизнь народа была немыслима без музыкальных инструментов, то уже в XVII–XVIII вв. носителями этой культурной традиции были как отдельные самородки, так и целые артели профессионалов — бродячих скоморохов. Именно они сохранили искусство игры на народных инструментах. До середины XVII в. именно со скоморохами ассоциировалась русская традиционная народная инструментальная культура, частью которой, возможно, была ансамблевая игра на ложках. Мы говорим возможно, потому что нет никаких свидетельств тому, было это или не было. Немногочисленные иконографические источники, изображающие скоморохов с ложками, не дают полного представления об исполнительском искусстве ложкарей. К сожалению, ни летописные, ни изобразительные, ни иные документы, в которых упоминается о скоморошьей культуре, никоим образом не описывают игру на ударных музыкальных инструментах в целом, и, конечно же, в них нет даже упоминания об игре на ложках. Хотя считается, что на тот момент (середина XVII в.) у скоморохов насчитывалось около 14 наименований ударных инструментов, часть из которых безвозвратно утеряна. К счастью, ложки, являясь принадлежностью

бытовой повседневной культуры, не исчезли из обихода. Но их значение как музыкального инструмента резко уменьшилось.

Не менее важным в истории народных инструментов следует считать период урбанизации государства, и как следствие этого, — «расслоение» традиции. Традиционный фольклор, частью которого, несомненно, является русская инструментальная традиция, включающая игру на ложках, продолжал бытовать на городских окраинах, еще «не оторванных» от крестьянского (сельского) типа хозяйствования, в сельских «анклавах» внутри города. Возникает смешанная (квазигородская, квазиурбанистическая) культура как результат неполной адаптации традиционной культуры к новым «городским» условиям. Именно в период становления новых и модификации традиционных жанров народной художественной культуры ложки приобрели особую значимость, зазвучали как солирующий инструмент, демонстрирующий виртуозное мастерство исполнителей. О важности данного явления могут свидетельствовать мемуарные, журналистские источники, в которых упоминаются ансамбли ложкарей и отдельные исполнители на этом уникальном инструменте.

С течением времени ложки приобрели новую значимость, зазвучали как солирующий инструмент, демонстрирующий виртуозное мастерство исполнителей. Впервые на эстраде ложки были применены Н. И. Приваловым, а затем В. В. Андреевым в Великорусском оркестре [2, 4]. Следует отметить, что распространение ложек как музыкального инструмента в XIX в. характерно не только для русской культуры, но и, например, для американской, где в менестрель-шоу (форма американского народного театра, распространенного в XIX в., наподобие скоморошских представлений на Руси) актёры разыгрывали комические сцены, исполняли стилизованную музыку и танцы, иногда используя ложки в качестве ударных инструментов.

Несмотря на далеко неполную исследованность ложек как музыкального инструмента, они продолжают жить. На сегодняшний момент искусство игры на ложках возрождается. Повсеместно возникают ансамбли ложкарей, участники которых демонстрируют навыки игры на инструменте. В хорах и ансамблях народной песни, фольклорных коллективах используют инструмент при исполнении народных песен. Самодеятельные композиторы-песенники создают произведения, специально предназначенные для использования ложек в качестве музыкального инструмента (напр., Г. Рузанов «Русские ложки», Ю. Гаврилов «Умельцы-ложкари», В. Белкин «Ложки» и др.). Инструментальные коллективы — ансамбли и оркестры народных инструментов — стали использовать ложки именно в качестве солирующего инструмента. Так, оркестр Государственного академического северного русского народного хора в рамках X Пасхального фестиваля (2011 г.) представил произведение Б. Туровника «Емецкие переборы», основанное на сольной виртуозной игре на ложках. В конце XX — начале XXI в. ложки вновь зазвучали в американской фолк-музыке и, как бы парадоксально не звучало, британской рок-музыке. Так, британская арт-рок группа «Caravan» использует специально сконструированные электроложки (по аналогии с электрогитарами, электрофортепиано и пр.). Все это свидетельствует о необычайной популярности инструмента и его, поистине, широких возможностях. Сложность реконструирования традиции игры на ложках не умаляет этого явления. Отсутствие письменной фиксации, практически полное исчезновение из музыкальной практики должны были привести к исчезновению такого явления, как игра на ложках. Но этого не произошло. Это свидетельствует о том, что традиция способна к воссозданию, возрождению, реконструкции даже через промежутки времени. Главное — не потерять ее смысл, ценность и уметь грамотно актуализировать в современных социокультурных условиях. Так что конец XX — начало XXI в. смело можно назвать эпохой возрождения искусства игры на ложках.

Изучение народной инструментальной музыки началось со второй половины XVIII в. исследователями-иностранцами (Я. Штелин, М. Гасри), подчёркивавшими византийское происхождение российских инструментов. В конце XIX в. возросший интерес учёных

к проблемам народности национальной культуры породил обращения российских исследователей к фольклору вообще и к народному инструментарию в частности. Это привело к появлению работ В.Одоевского, предложившего программу изучения инструментальной музыки на основе изучения письменных и изобразительных памятников; А. Фамицина, Н. Привалова, Е. Линёвой.

Но и на сегодняшний момент многие аспекты народного инструментария требуют уточнения и изучения. Даже само название требует специального пояснения, так как под термином «народный музыкальный инструмент» можно понимать инструмент:

- ▣ созданный народом;
  - ▣ бытующий в народе;
  - ▣ созданный и бытующий в народе
  - ▣ вне человеческого голоса, исполняющий традиционную для данного народа музыку.
- Близки этому определению толкования термина, данные И. Мациевским: «звуковое орудие, функционирующее как элемент определённой культурно-исторической системы» и М. Имханицким: «Народный инструмент является как средство выражения устойчивого, традиционно бытующего пласта музыки...».

В основе классификации народных инструментов, как правило, лежат два признака: источник звука и способ звукоизвлечения.

1. *Струнные* (хордофоны). Источник звука — натянутая струна, возбуждаемая щипком, трением, ударом. К ним относят: лиру (колесную лиру), гудок, гусли шлемовидные (псалтырь), скрипку, гусли крыловидные (звончатые), гусли столообразные (прямоугольные), балалайку, домру.

2. *Духовые* (аэрофоны). Источник звука — столб воздуха.

- ▣ Мундштучные (амбушюрные). Источник звука — вибрация губ.
- ▣ Натуральные: пастушьи трубы, ратные трубы, охотничьи рога;
- ▣ Ладковые: деревянные рожки, владимирские рожки.
- ▣ Свистковые. Источник звука — рассечённый столб воздуха.
- ▣ Клинчатовырезные: дудки, пыжатки, гудила, свистульки, окарины, сопель, цевница, свирель, травяная дудка.
- ▣ Крайсекущие: флейта Пана, кугиклы (кувыклы) и т. д.
- ▣ Язычковые (лингвальные). В конструкции содержатся специальные «язычки» — пластинки, о которые рассекается воздух.
- ▣ С одинарным язычком: жалейка, волынка.
- ▣ С двойным язычком: берестяной рог, брёлка.

3. *Ударные* (шумовые).

- ▣ Самозвучащие: ложки, косточки, варган, било (великое и малое), бряцало, колокол, трещотки (курская, круговая, парная), рубель, рыкалка, бубенцы, коробочка, рогач, пастуший барабан (барабанка), ухваты (шпоры), ладошки, коса, дрова.
- ▣ Мембранные: бубны (ратный, скоморошеский), тулумбасы, накры, набат, барабан.

Русская фольклорная традиция насчитывает огромное множество ударных шумовых инструментов, являющихся, пожалуй, одними из самых древних музыкальных инструментов. По предположениям исследователей, уже в Киевской Руси были известны ударные музыкальные инструменты, в том числе обрядовый и сигнальный инструмент — било. Способ звукоизвлечения на таких инструментах — удар; звук, который они издают, характеризуется как шум. Отсюда и их название — ударные шумовые. В древности считалось, что именно шумом можно отпугнуть нечистую силу, поэтому ударным шумовым инструментам приписывалась магическая сила. До сих пор ударные инструменты используются разными народами в обрядах (например, бубны у шаманов). У славян существовал