

НОВАЯ ЖИЗНЬ РУССКИХ НАРОДНО-АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

(на примере Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет»)

Работа представлена сектором инструментоведения

Российского института истории искусств.

Научный руководитель - кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Д. А. Булатова

Статья посвящена одному из ярчайших явлений в современном исполнительстве на русских народно-академических инструментах - творчеству Санкт-Петербургского ансамбля «Терем-квартет». Являясь автором большинства произведений в своем репертуаре, открывая новые грани звучания русских народных инструментов, ансамбль дает им новую жизнь.

Ключевые слова: «Терем-квартет», русские народные инструменты.

The article is devoted to one of the brightest phenomena in modern Russian folk academic instrument performing - the work of St. Petersburg ensemble «Teret-quartet». Being the author of the majority of pieces in its repertoire, opening new sides of Russian folk instruments' sounding, the ensemble gives them a new life.

Key words: «Teret-quartet», Russian folk instruments.

Оркестры и ансамбли русских народных инструментов возникли во второй половине XIX в. с целью популяризации русских народных мелодий. Создание оркестра русских народных инструментов связано с име-

нем выдающегося энтузиаста русской народной инструментальной музыки Василия Васильевича Андреева. Его многолетняя деятельность была направлена на усовершенствование русских народных инструментов

с целью приобщения широких масс народа к лучшим образцам народной и академической музыки.

Движение, основанное В. Андреевым, вот уже более ста лет продолжает функционировать и развиваться в условиях современной музыкальной культуры. С течением времени это искусство стало мало востребованным, интересным лишь узкому кругу самих исполнителей на этих инструментах. Репертуар Андреевских оркестров и ансамблей состоит преимущественно из обработок русских народных песен. Они и по сей день преобладают в репертуаре большинства оркестров и ансамблей русских народных инструментов. В наши дни, когда экспедиции в русские глубинки вскрыли подлинные пласты русского фольклора, явления псевдофольклорного характера постепенно перестали вызывать интерес у публики. Еще со времени В. Андреева другой составляющей репертуара стали переложения и обработки отечественной и зарубежной музыкальной классики. В. Андреев считал, что с помощью русских народных инструментов можно донести эту музыку до большей части народных масс. В наши дни все более ясно стало, что и эта область малоперспективна в плане интереса для современных слушателей. В исполнении на русских народных инструментах русская и особенно зарубежная классика воспринимается как суррогат, сильно уступающий по качеству оригиналу.

Главным же для любого музыкального инструмента всегда является собственный репертуар. В этом русские народные инструменты всегда ощущали недостаток. В связи с тем что их история насчитывает всего немногим больше века, оригинального репертуара в достаточном количестве они не наработали. Кроме того, композиторы не с очень большой охотой обращаются к русским народным инструментам, часто в связи с тем, что они многими считаются не серьезными, не достойными того, чтобы обращать на них внимание, инструмента-

ми второго сорта. Круг авторов, создавших для этих инструментов подлинные шедевры - Н. Будашкин, Ю. Шишаков, Б. Глыбовский и др., - невелик. Многие современные исполнители вынуждены искать «своих» композиторов, которые бы писали для них музыку.

В современной музыкальной культуре функционирует множество оркестров и ансамблей русских народных инструментов. Ведущие из них - такие, как Русский концертный оркестр под управлением В. Попова, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Академический оркестр русских народных инструментов Всероссийской государственной телерадиокомпания и др., - в большей степени продолжают линию, начатую В. Андреевым. Одновременно с этим появляются музыкальные феномены, которые стоят особняком, резко отличаясь от «классических» образцов оркестров и ансамблей народных инструментов. Они выводят русские народно-академические инструменты на новый уровень их развития, дают им новую жизнь. Таков Оркестр баянистов и аккордеонистов им. П. Смирнова, таков и санкт-петербургский ансамбль «Терем-квартет».

«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 полярированность взглядов кроется как в самом феномене, так и в исторически сложившихся в отечественной культуре взглядах на русское народно-исполнительское искусство, в самом отношении к русским народным музыкальным инструментам.

«Терем-квартет» - ныне действующий музыкальный коллектив, ансамбль, существующий вот уже 22 года, но попыток изучения этого феномена до настоящего момента не предпринималось. Исторические и социологические предпосылки возникно-

вления подобного музыкального явления, почва, на которой стало возможным его появление, - вопросы, требующие своего осмысления.

«Терем-квартет» - ансамбль, который перевернул представление о музыке для русских инструментов и вывел ее на новый уровень. «Терем-квартет» был одним из первых ансамблей, кто укрепил позиции академической ансамблевой музыки на сценах ведущих отечественных филармонических залов, отказался от надоевшей к последним десятилетиям XX в. «клюквы» и аранжировок классической музыки, а также создал свой яркий неповторимый репертуар. Это единственный ансамбль в нашей стране и в мире, который зарегистрировал авторские права под именем «Терем-квартет» и является автором большинства произведений своего репертуара, по сути - ансамблем-композитором. Кроме того, «Терем-квартет» - это ансамбль, который открыл новые грани звучания русских академических инструментов.

Такое неординарное музыкальное явление, как «Терем-квартет», пышно расцвело на фоне общего интереса к России, возникшего в конце 80-х гг. прошлого века. Не надо забывать, что год создания ансамбля - 1986-й - является знаменательным для России как год, когда в нашей стране начались серьезные исторические, политические и социальные преобразования, год перестройки, время открытия железного занавеса. Российские музыканты получили возможность беспрепятственно выезжать за рубеж, демонстрируя образцы русской культуры зарубежному слушателю, а иностранцы - наблюдать за преобразованиями, происходящими в русской музыкальной культуре.

Одновременно со внутренними преобразованиями, происходящими в России в 1980-е гг., это еще и время пробуждения интереса к этнической музыке на Западе. Именно в это время возникает ряд фести-

валей, объединяющих этническую музыку разных стран и народов, и появляется термин, объединяющий народную музыку разных стран, - «world music» - «музыка мира». Один из самых крупных фестивалей такого рода - фестиваль Питера Габриэля «WOMAD» - «World of Music, Art and Dance» («Мир музыки, искусства и танца»). «Терем-квартет» стал одним из коллективов, наряду с ансамблем Покровского, представляющих на фестивале музыку России. Поскольку фестиваль включал не только и не столько чисто этнические музыкальные коллективы, но прежде всего коллективы, которые используют элементы народной музыки в современных музыкальных композициях, термин «world music» закрепился именно за подобными музыкальными явлениями. «Терем-квартет» в чистом виде не вписывался в это музыкальное направление, но для Запада он был одним из инструментальных коллективов, по которым слушатели в 80-е гг. XX в. получали представление о русской инструментальной музыкальной культуре.

Время, когда формировалось музыкантское мировоззрение «Терем-квартета» и многие его стилевые установки - 80-е - 90-е гг. прошлого века, - период расцвета *постмодернизма*, и многие музыкальные критики относят своеобычное искусство ансамбля к этой стилевой категории. Однако если этим термином и можно объяснить неожиданный и ни с чем не сравнимый феномен «Терем-квартета», то вряд ли он проясняет суть творчества ансамбля.

Отнесение к тому или иному жанру - краеугольный камень в определении творчества «Терем-квартета». Что это? Академическая музыка? Эстрада? Фольклор? Джаз? Ни в один из этих жанров творчество «Терем-квартета» не укладывается. Известный музыкант Питер Габриэль сказал, что музыканты «Терема» работают вне жанра и каждый раз, выходя на сцену, рожают новое

дита. Стиль «Терем-квартета» он назвал «теремизмом», который вбирает в себя немного классики, чуть-чуть фольклора, джаза...

Наделе оказывается, что «Терем-квартет» рожден на пересечении множества стилей и жанров и справедливо относится к направлению «*кроссовер*». «От "классики" берут высококачественный материал и профессиональную выучку, от "попсы" игровую манеру подачи и вседозволенность методов, - очень точно подмечает Анна Петрова. - Получается изящно адаптированная классика без занудства сонатных разработок и перегруженности полифонических стретт. То есть и полифония, и мотивно-тематическое развитие еще как присутствует, но лишь как элемент попури» [2, с. 5].

На пересечении разных музыкальных стилей, жанров, направлений и течений «Терем-квартет» создал ярко индивидуальный, свойственный только ему музыкальный стиль. «"Терем-стиль" - явление беспримерное и, бесспорно, уникальное в нынешнем концертном обиходе. Экзотический фольклоризм *a la russe* с элементами джаза, круто замешанный на фонтанирующем остроумии и пародии, скрещивание русской народной песни с европейской традицией, попури на темы популярной классики вперемешку с советской песней и Чайковским - вот что такое нынешний "терем-стиль"», -

считает музыкальный критик Поляра Садых-заде [4, с. 6].

Исполнитель своих собственных произведений, ансамбль существует в особом исполнительском состоянии, близком театральному искусству. Композитор Александр Чайковский назвал «Терем-квартет» инструментальным театром. «Их музыка - во взгляде, улыбке, крике, взмахе головы или, в конце концов, гримасе. Удивительно, но и у нас есть люди, видящие ее не только в партитуре...» - отмечает Николай Русский [3, с. 4].

За время существования «Терем-квартета» появилось множество музыкальных коллективов - подражателей ансамбля, а также продолжателей творческого стиля и метода «Терем-квартета». Это такие ансамбли, как «Экспромт-квintет», «Арт-контраст» и многие другие. Обладая индивидуальностью и стараясь искать собственные пути развития, эти коллективы в той или иной мере перенимают опыт «Терем-квартета». Несмотря на все это, ансамбля, сопоставимого по силе и таланту «Терем-квартету», в современной культуре так и не появилось. Только «Терем-квартет» неизменно собирает полные залы, вплоть до зала Большого Кремлевского дворца, только этому коллективу, играющему на русских народно-академических инструментах, под силу владеть вниманием тысяч слушателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Имханицкий М. И.* История исполнительства на русских народных инструментах: Учеб. пособие для музыкальных вузов и училищ. М., 2002. 351 с.
2. *Петрова А.* Сердца четырех // Коммерсантъ - Санкт-Петербург. 2001. 28 ноября. С. 5.
3. *Русский Н.* Веселый питерский «Терем-квартет» отмечает юбилей // Вечерняя Москва. 2006. 30 мая. С. 4.
4. *Садых-заде Г.* Тайные источники народной любви // Время МН. 2002. 17 января. С. 6.