

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА ДЛЯ БАЛАЛАЙКИ 1990-2000-х ГОДОВ: ОСНОВНЫЕ СТИЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

*Работа представлена кафедрой теории и истории исполнительского искусства
Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова.
Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор В. Р. Дулат-Алеев*

Статья посвящена наиболее ярким произведениям отечественных композиторов для балалайки - традиционного русского народного инструмента, которые были созданы в 1990-2000-х гг. Развитие академического репертуара для концертной балалайки в этот период характеризуется открытием новых стилевых горизонтов. Отмечается активное использование композиторами стилевых средств современной академической музыки, развитие традиционных приемов игры, постепенное усложнение содержательной сферы, что отражает общие тенденции в русской и мировой музыкальной культуре.

Ключевые слова: балалайка, концертный репертуар, стилевые направления.

The article is devoted to the most eminent and brilliant Russian composers' works for balalaika that were created in 1990-2000s. Repertoire development of this period is characterised by occurrence of new styles. Folk musical adaptations and academic genres develop. However, composers of each school actively use the modern musical language. This musical language gradually becomes more complicated. The following process in balalaika repertoire development reflects the common tendencies in Russian and world musical culture. They show up both in substantial and musical language spheres.

Key words: balalaika, concert compositions, stylistic schools.

В настоящее время в отечественном композиторском творчестве все более широко и разнообразно представлены русские на-

родные инструменты. Наблюдается общая тенденция повышения интереса композиторов к сочинениям для народных инструмен-

тов, в том числе и для балалайки. Концертный репертуар для балалайки относительно молод и находится в состоянии поиска и развития. Если академические европейские инструменты путь творческого поиска во многом прошли, освоив произведения в различных композиторских техниках и стилях, то для народных инструментов многие пути развития музыкальных стилей XX в. еще только открываются.

Данная статья посвящена отдельным, наиболее ярким произведениям отечественных композиторов для балалайки, которые были созданы за последние десятилетия. Их анализ позволяет сделать выводы об основных стилевых направлениях в репертуаре для балалайки в указанный период.

Одной из базовых тенденций, получающей свое развитие на рубеже XX-XXI вв., является опора на фольклор, включающая обработки народных тем и использование элементов народного тематизма. Однако эти интонации и темы, составлявшие основу музыкального тематизма в произведениях для балалайки ранее, сейчас используются более опосредованно, преломляясь сквозь призму современных средств композиции. Среди сочинений этого направления можно выделить «Псковскую сюиту» К. Волкова (1997) и Концерт А. Рогачева (2001).

Очень ярким и самобытным является цикл из четырех частей К. Волкова. Сюита построена на народно-песенном материале Псковской области. Весьма характерными являются названия ее частей в духе народной традиции - «Ярися, Яринка», «Эх, печальное сердце», «Як и шел казак с бору», «Из Парижа было до Москвы-матушки». Структура сюиты построена по принципу чередования контрастных частей. В сюите продолжается развитие принципов работы с материалом фольклора композиторов Василенко и Шишакова, воплощенное сквозь призму художника конца XX в.

Двухчастный Концерт для балалайки А. Рогачева (2001) также имеет фольклорную направленность, но методы работы с

фольклором сближаются с традицией И. Стравинского. Не используя непосредственно народных тем, композитор обращается к отдельным архаичным интонациям и ритмам русского музыкального фольклора и строит на них свой тематизм. Такие элементы, как трихордовость, нетерцовая аккордика, оstinатность, постоянное варьирование одной темы, повторяющиеся ритмоформулы, метрическая неустойчивость, использование дорийского лада, выступают средствами воплощения современной эстетики фольклоризма в музыке Концерта. В целом в данном сочинении выстраивается синтезированная, как будто импровизированная форма с чертами сонатно-симфонического цикла. Гармонический строй тем характеризуют квинтовые, квартосекундовые созвучия и аккорды, ритмические оstinато и бур доны, вариантность мотивного развития. Таким образом, Концерт А. Рогачева является ярким и самобытным вкладом в развитие фольклорного направления в современном репертуаре для балалайки.

Интенсивно продолжает развиваться на рубеже веков и программная музыка для балалайки. Среди опусов этих годов можно назвать: сочинения М. Броннера «Время прощать» (2005), «Остров счастья» (2007), концертную сюиту С. Слонимского «По мотивам сказки "Царевна-лягушка"» (2004), «Шаман-концерт» О. Осиповой (2004). Интересно, что программность проникает в жанры традиционно непрограммной, «чистой музыки». Примером этому является трехчастная соната «Наваждения» В. Плотникова (2001). Она написана для балалайки соло и имеет обобщенную программу, которая характеризует некое психологическое состояние. Музыкальное решение сонаты вызывает ряд размышлений относительно стилевых особенностей. В первую очередь нельзя не заметить некоторых элементов музыкального формообразования барокко. Они проявляются в использовании принципа тематического «ядра» и

его развертывания (особенно в первой и третьей частях), длительном нахождении в одном состоянии-аффекте (согласно «теории аффектов» эпохи барокко) - первая и вторая части. С другой стороны, музыкальный тематизм сонаты и его развитие опираются на свободную 12-тоновую систему, что, безусловно, характеризует ее как сочинение современности. Кроме того, в сонате несложно увидеть влияние таких направлений в музыке как конструктивизм, урбанизм. Это проявляется в выстраивании тематизма из одного звука или мотива при помощи постепенного, «четко рассчитанного» обрастания хроматизмами.

Интересно, что такое соединение методов письма разных эпох сказалось и на форме произведения. Взяв за основу модель сонаты (три части по принципу чередования «быстро-медленно-быстро»), композитор трактует эту модель свободно - ни одна из частей не имеет более или менее определенной сонатной формы. Композитор берет за основу трехчастность и включает в нее черты сонатности, в частности, такие, как мотивная разработанность (первая и третья части).

Значительное расширение образно-тематической сферы, усложнение композиторской техники и исполнительских возможностей стали причиной появления на рубеже XX-XXI вв. сложных композиций, соответствующих современному уровню развития академической музыки в целом. В этом ряду одним из сложнейших произведений для балалайки является Концерт А. Кусякова (1997), причем как в образном, так и в техническом отношении. Композитор не обращается здесь к традиционному оркестру (симфоническому или народному), а делает участниками Концерта как солирующие балалайку и фортепиано, так и различные группы оркестровых инструментов (струнные и ударные). Важно, что каждый из них является равноправным исполнителем. Лирико-драматическая концепция Концерта, реализуемая в одночастной форме, пред-

ставлена тремя образными сферами, которые вступают между собой в конфликт. Первая связана с образом хаоса и дисгармонии - преобладают атональность, агрессивные ударные звучности, иногда напоминающие набат, мелодические линии практически отсутствуют.

Вторая сфера - это лирические образы Концерта, характеризующиеся светлой распевной мелодией в духе лирических тем Г. Малера. Эти две образные сферы выполняют функции главной и побочной партий Концерта, хотя в целом сонатная форма здесь трактована достаточно свободно.

Третья образная сфера, представленная в разработке-эпизоде, - это сфера бесконечного движения, несущего механистичное, немного агрессивное начало. Эстрадные ритмы и звучности придают этой теме дух современности.

В этом разнообразии тем и образов Концерта важную роль в его драматургии играет небольшая, но очень значимая тема - русский лирический наигрыш (частушка-страдание), который проводится дважды - сначала у струнных в экспозиции, потом в коде у балалайки. В обоих случаях эта тема заглушается, а затем и прерывается темами первой образной сферы. Тем самым перед нами возникает образ человека среди сложной, динамичной и подавляющей его жизни.

В целом Концерт отличается полифоничностью музыкальной ткани. Линейность развития вертикали обусловила множество диссонантных звучаний, свободу формы и импровизационность.

«Концерт в двух аффектах» для балалайки, фортепиано и камерного оркестра А. Тихомирова (2003) представляет собой пример сочетания стилей: концертно-эстрадного и позднеромантического. Двухчастная композиция Концерта построена по принципу взаимосвязи частей. Первая часть имеет импровизационный характер, это своего рода прелюдия ко второй части. В ее основе две неконтрастные темы, чередующиеся весьма свободно. Вторая часть написана в

сонатной форме, в которой основные темы не конфликтны между собой и развиваются на основе традиционной мотивной разработки. Оба солиста (балалайка и фортепиано) на протяжении концерта выступают на равных.

Одним из ярких крупных сочинений последних лет является *«Время прощать» для балалайки и камерного оркестра* (2005) Михаила Броннера, посвященное балалаечнику-виртуозу Андрею Горбачеву. Оно написано в характерном для композитора жанре одночастного инструментального концерта. Однако композитор избегает точного наименования жанра, дав сочинению лишь программное название, что является характерным для многих его сочинений. Композиция концерта построена на постоянной смене типов движения и форм, сложных тематических преобразованиях. Большое значение при этом приобретают такие элементы музыкальной речи, как интонация и мотив. Сочетание сонатности (наличие контрастных тем, их разработочное развитие и преобразование) и рондальности (система повторяющихся эпизодов) определяет сложную драматургию сочинения. Солист не соревнуется с оркестром, а ведет бесконечный диалог, в котором делаются попытки осмыслить сложные фило-

софские вопросы. Символичность обобщенной идеи проявляется в наличии тем-символов, в частности в теме креста, пронизывающей все сочинение. Музыкальный язык Концерта отличает красота звуковых комбинаций и вместе с тем смелость и современность. Композитор трактует балалайку как инструмент, обладающий безграничными техническими возможностями и тембральным разнообразием.

Таким образом, развитие репертуара для балалайки на рубеже XX-XXI вв. продолжает основные направления своего становления в более ранние периоды. Получают развитие и обработки народной музыки, и академические жанры. Однако во всех направлениях отмечается активное использование композиторами современного музыкального языка, его постепенное усложнение. Данный процесс в развитии репертуара для балалайки отражает общие тенденции в русской и мировой музыкальной культуре, которые проявляются и в содержательной сфере, и в сфере музыкального языка. Все это позволяет говорить о балалайке как о современном востребованном инструменте, прочно утвердившемся на мировой концертной эстраде и не утратившем связи с национальными корнями.