

АКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
(К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА»)

Характеризуя 1970–1980-е годы как существенный этап в утверждении «профессионально-академических тенденций» отечественного народно-инструментального искусства, современный исследователь особо упоминает «...концертную деятельность различных ансамблей народных инструментов, ярких представителей камерно-академического искусства. <...> Из смешанных ансамблей такого рода выделяются квинтет... “Московские балалайки”, в состав которого... входят такие известные музыканты, как С. Ф. Лукин, Ю. А. Сидоров, А. И. Марчаковский, М. А. Горобцов, К. Е. Авксентьев, и аналогичный квинтет “Калинка” из Ростова-на-Дону (В. В. Ушенин, П. П. Басенко, В. В. Кривоносов, С. А. Петрашов, И. Н. Бойко) <...> Этим коллективам удалось с особой полнотой представить русские струнные щипковые инструменты в сочетании с баяном как новую интересную звуковую сферу академической музыкальной культуры» [1, с. 264, 268–269]. Таким образом, 40-летний юбилей «Калинки» предстаёт заметной вехой в историческом развитии донского народно-инструментального искусства, побуждающей не только к осмыслению пройденного пути, критической оценке достижений конкретного содружества музыкантов, но и к анализу определённых процессов, характерных для камерно-ансамблевого исполнительства региона в целом.

Создание профессионального квинтета русских народных инструментов на Дону, образно говоря, стало откликом на веление времени. С одной стороны, в 1970-е годы наметился явный спад некогда всеобщего увлечения самодеятельными оркестрами народных инструментов. На Дону продолжали свою деятельность только соответствующие коллективы музыкальных учебных заведений и немногочисленные детские оркестры – изолированные «островки», сохранившиеся от некогда огромного «материка» массового оркестрового народно-инструментального музицирования. Большинство же профессиональных исполнителей на русских народных инструментах, ранее довольствовавшихся

лидирующими позициями в самодеятельной сфере, устремились «к новым берегам», осваивая сольную и ансамблевую сферы.

Наряду с этим, неуклонно возрастал авторитет региональных народно-инструментальных школ академического плана, формировавшихся на базе Ростовского музыкально-педагогического института (с 1967 г.; далее – РГМПИ). Профессиональные достижения преподавательского состава и студентов упомянутого вуза – баянистов и аккордеонистов, балалаечников и домристов – всё более явно ассоциировались с общепринятыми критериями академического исполнительства, включая камерно-ансамблевую сферу. Об этом свидетельствовал, к примеру, впечатляющий успех на концертной сцене, сопутствовавший на протяжении 1970-х годов дуэту Александр Данилов (балалайка) – Вячеслав Семёнов (баян). Указанный дуэт, по сути, явился предтечей профессионально-академического направления в народно-ансамблевом искусстве Дона.

Несомненно, созданию «Калинки» способствовали и регулярные выступления по радио и телевидению популярного в ту пору московского квартета «Сказ» (он состоял из домры малой, домры альтовой, балалайки примы и балалайки баса). Интересный подход к ансамблевому репертуару демонстрировал в 1970-е годы ленинградский коллектив под управлением Э. Шейнкмана, подготовивший целую серию оригинальных концертных программ и грамзаписей². Вообще средства массовой информации – и региональные, и столичные – уделяли значительное внимание подобным народно-инструментальным коллективам, способствуя популяризации и выходу на широкую «концертную орбиту» перспективных ансамблей.

В 1976 году у автора этих строк возникла идея создания такого коллектива, в который входили бы ведущие «представители» современного оркестра русских народных инструментов, что позволило бы сохранить неповторимое «соцветие» тембров и полный диапазон оркестрового звучания, разнообразные функции (в том числе солирующие) каждого из

участников. Однако предполагаемый ансамбль должен был оставаться небольшим по численности, мобильным. Указанным требованиям в полной мере соответствовал квинтет – домра малая, домра альтовая, баян, балалайка прима, балалайка контрабас. Перспективность этой идеи, реализовавшейся благодаря созданию ансамбля «Калинка», была убедительно подтверждена временем:

- данный состав позволял гибко «адаптировать» полномасштабные оркестровые партитуры к условиям ансамблевого музицирования;
- принятое количественное ограничение благоприятствовало неукоснительному соблюдению фундаментальных законов академического камерного искусства;
- отсутствие в регионе ансамблевых коллективов аналогичного плана способствовало формированию «эксклюзивного» репертуара благодаря поиску нетривиальных аранжировочных решений, исполнительских редакций и активному сотрудничеству с донскими композиторами;
- рассматриваемый вариант инструментального ансамбля, по сути, оказался «порождающей моделью» для нескольких возникших позднее аналогичных коллективов («Донцы», «Узоры», «Посиделки», «Диво», «Лель», «Донские узоры», «Россияне», «Тихий Дон» и др. – см.: [5, с. 17]).

К марту 1976 года определился первоначальный состав коллектива: Александр Мищенко – балалайка прима, Михаил Кармацкий – домра прима, Виктор Подлесный – домра альтовая, Юрий Гульчак – балалайка контрабас (все – студенты РГМПИ), Владимир Ушенин – баян. На протяжении последующих лет в работе коллектива принимали участие Анатолий Хлобыстин (домра альтовая), Александр Колонтаев (балалайка прима), Николай Трофименко и Александр Свириденко (балалайка контрабас), Вячеслав Чуфистов (ударные инструменты)². С 1982 по 2003 годы ансамбль «Калинка» работал в неизменном составе: Петр Басенко (домра малая), Сергей Петрашов (домра альтовая), Владимир Ушенин (баян), Игорь Бойко (балалайка контрабас), Виктор Кривонос (балалайка прима)³.

Дебют вновь созданного коллектива состоялся уже через месяц, и в дальнейшем творческая биография «Калинки» складывалась весьма успешно. Вплоть до середины 1990-х годов ансамбль вел активную концертную деятельность (число выступлений порой достигало ста в год и более). В 1978 году «Калинка» завоевала звание лауреата Всесоюзного творческого конкурса в Воронеже, посвященного XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, двумя годами

позднее была удостоена премии Донского комсомола. Свидетельством возросшего профессионального «рейтинга» ансамбля явилось его включение в гастрольный план Госконцерта и Росконцерта (1984). В 1985 году коллектив принял участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, в 1986 – стал лауреатом III Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в Туле (III премия). С каждым годом расширялась география гастролей коллектива по Советскому Союзу: Прибалтика, Сибирь, Урал, средняя полоса России, Поволжье, Армения. «Калинка» побывала во многих странах мира – Финляндии, Болгарии, Румынии, Германии, Дании, Франции, Норвегии, Испании, Португалии, Великобритании, Марокко, Сомали.

Ансамблю в должной мере удалось реализовать свой многообразный потенциал и в сфере звукозаписи. Для фондов Всесоюзного радио коллективом было записано около 30 пьес. В 1989 году фирма «Мелодия» выпустила диск-гигант ансамбля «Калинка» под названием «Ой, да ты, калинушка». В 1990-х годах были записаны пять компакт-дисков ансамбля: «Играет “Калинка”», «Танцевальная музыка народов мира», «Музыка ростовских композиторов», а также «Застенчивый ирис» (совместно с лауреатом Всесоюзного конкурса «Новые имена» Надеждой Образцовой) и «Популярные мелодии» (с заслуженным артистом России Георгием Тарановым).

Стремление коллектива передать накопленный репертуар молодым музыкантам реализовалось в публикации ряда нотных сборников: «Играет “Калинка”» (выпуски 1–2, Ростов н/Д, 1981–1983), «Работа с ансамблем русских народных инструментов» (М., 1986), «Музыкальный лубок» (М., 1991), «Русская классика и фольклор в репертуаре ансамбля “Калинка”» (Ростов н/Д, 1993), «“Звучащие образы”: Пьесы Ю. Весняка для квинтета русских народных инструментов» (Ростов н/Д, 2000), «Произведения ростовских композиторов для квинтета русских народных инструментов» (Ростов н/Д, 2016). Центральное место в упомянутых изданиях принадлежит сочинениям, непосредственно адресованным ансамблю «Калинка»: Фантазии «Черноглазая казачка» Н. Быкадорова, сюите «Провинциальные сюжеты» Г. Гонтаренко, «Лирической сюите» А. Кусякова, «Русскому триптиху» Ю. Машина, «Регтайму» М. Фуксмана, Парафразу на темы песни Т. Хренникова «Московские окна» З. Басенко, «Дивертисменту» и сюите «Картинки старого Ростова» А. Доренского, «Весёлому рэгу» и «Карамельному аукциону» Р. Бажидина, Фантазии на тему песни Б. Мокроусова

«Одинокая гармонь» В. Черникова, Балладе «Отъезд Дюка Степаныча» Г. Маслова, «Скерцо-гарантелле», «Интермеццо», сюитам «Три сказки», «Из детских впечатлений», «Звучащие образы» Ю. Весняка и др.⁴

На рубеже XXI столетия, обозревая творческий путь, пройденный «Калинкой», М. Имханицкий писал: «Этот коллектив изначально воодушевляло стремление приносить радость слушателям, вовлекать их в сферу подлинно содержательной музыки, которая, благодаря её воплощению в звучании народных инструментов и виртуозному мастерству исполнителей, становится более доступной для восприятия. “Калинка” отнюдь не эксплуатировала однажды найденную удачную идею, но из года в год расширяла стилевую палитру собственного репертуара. С завидной регулярностью ансамбль выступал с новыми программами, демонстрируя оригинальные и перспективные художественные решения. “Труды и дни” музыкантов “Калинки” всегда были насыщены творческим горением, неустанными поисками сокровенного, индивидуального в искусстве. Диапазон этих поисков представляется достаточно обширным: здесь и оригинальные камерно-ансамблевые сочинения донских композиторов, и переложения классической либо современной музыки, и обработки народных мелодий (в том числе казачьего донского фольклора), и эстрадные миниатюры» [2, с. 4–5].

От выступления к выступлению формировался оригинальный «почерк» ансамбля, концентрирующий в себе лучшие черты академической манеры: сдержанность, «строгость» звучания, отсутствие стремления к внешней эффектности, показной эмоциональности в сочетании с непосредственной, выразительной подачей каждой интонации, что способствовало раскрытию богатейших тембровых и динамических возможностей русских народных инструментов и неизменно вызывало у слушателей живой, искренний отклик.

Как отмечалось ранее, успешная деятельность коллектива явилась плодотворным «импульсом», способствовавшим формированию и выходу на концертно-филармоническую сцену новых ансамблей русских народных инструментов донского региона. Более того, «...именно “Калинке” суждено было стать своеобразной “школой” ансамблевого мастерства для целого ряда известных инструменталистов... впоследствии ярко зарекомендовавших себя в качестве руководителей или фактических лидеров в других коллективах. Очевидная эффективность подобной “стажировки” благоприятствовала обогащению сложившихся представлений

о специфике камерного исполнительства на русских народных инструментах, о путях развития современных ансамблей упомянутого профиля. <...> Следовательно, проблема функционирования “академического” народно-инструментального квинтета заключала в себе целый ряд аспектов, весьма актуальных с точки зрения обновляющейся музыкально-образовательной дидактики» [4, с. 100–101]. Кратко остановимся на самом важном из этих аспектов – *широко трактуемом универсализме музыканта-исполнителя.*

Отмеченный аспект, несомненно, был связан с жанрово-стилевой широтой интерпретаторского кругозора, художественно убедительным воплощением репертуара, относящегося к различным эпохам, с последовательной ориентацией на академические принципы функционального взаимодействия в камерном ансамбле (солирование – аккомпанемент), равно как освоением и ситуативным варьированием нескольких народно-ансамблевых «амплуа» (мультиинструментализм) – иначе говоря, с фундаментальными законами современного исполнительства. Помимо этого, профессиональный подход к формированию концертных программ закономерно обуславливал равноправное участие каждого музыканта в соответствующем процессе – от выбора наиболее интересных произведений, обсуждения и редактирования оптимального варианта аранжировки до репетиционного разучивания и концертной «презентации» той или иной пьесы. Примечательным следствием утвердившейся практики работы с новым репертуаром явилось фактическое сосредоточение всех подготовительных «операций» внутри коллектива: его участники, приобретя необходимый опыт, вполне успешно выступали в роли «экспертов», рекомендовавших для последующего исполнения конкретный опус, инициировавших перспективное сотрудничество с донскими композиторами, а также «транскрипторов» и аранжировщиков.

Универсализм как основополагающее качество всех участников ансамбля повлек за собой не только стремление к широте и многообразию стилевой «палитры» исполняемых программ, но и к сближению традиционно отграничиваемых репертуарных сфер. Так, «фольклорная» часть большинства концертных выступлений «Калинки» традиционно включала в себя «...развёрнутые, драматургически насыщенные авторские сочинения на темы народных или популярных массовых песен – фантазии, рапсодии, сюиты, парафразы, баллады. Тем самым убедительно подчёркивалась и приемственная связь

данного коллектива с традициями русской классики XIX–XX столетий, и определённая близость к творческим исканиям неофольклоризма <...> [4, с. 103]. В сфере массово-бытового музицирования («популярный» песенно-романсовый репертуар для широкой аудитории) аранжировки, предлагаемые участниками ансамбля, обнаруживали родство с «вольным академизмом» отечественного «третьего направления» 1970–1980-х годов, и т. д.

Наконец, важной составляющей универсального подхода к обозначенной сфере исполнительской деятельности явились многогранная практическая апробация и методическое обобщение фундаментальных основ концертно-сценической деятельности смешанного квинтета русских народных инструментов (равно как и других родственных коллективов). Следует напомнить, что на протяжении 1980–1990-х годов, когда творческая активность «Калинки» достигла своеобразной кульминации, гастроль-

ные выступления донского ансамбля сопровождались открытыми уроками и мастер-классами профессионального камерного искусства для преподавателей и учащихся музыкальных училищ, детских музыкальных школ и школ искусств. Тогда же автором этих строк был опубликован ряд методических очерков по соответствующей проблематике, вызвавших заинтересованный отклик у коллег.

Таким образом, подводя итог настоящим «юбилейным заметкам», мы вправе утверждать: творческое наследие и профессиональный опыт «Калинки» сохраняют бесспорную актуальность для народно-инструментальных коллективов донского края. Ныне же, когда академическое камерно-ансамблевое исполнительство региона пребывает в поисках дальнейших перспективных «векторов развития», вдумчивое изучение и осмысление подобных художественных проектов представляется тем более необходимым.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ На грампластинке СМ 03255-6, выпущенной в 1974 году фирмой «Мелодия» (одной из первых пластинок, которые посвящались творчеству ансамблей русских народных инструментов), упомянутым коллективом были представлены оригинальные произведения ленинградских композиторов Б. Киянова, В. Дмитриева, В. Ерёмкина, Ю. Зарицкого и др.

² А. Мищенко – заслуженный артист России, на протяжении многих лет работавший в Государственном академическом ансамбле донских казаков. Дуэт Александр Мищенко (балалайка) – Игорь Перцев (баян) вписал яркую страницу в историю ансамблевого исполнительства нашего региона. М. Кармацкий – преподаватель ДМШ им. М. Гнесина (Ростов-на-Дону), руководитель ансамбля «Серебряные струны»; его исполнительская деятельность связана с ансамблями «Русский сувенир», «Казачий круг», «Станичники», «Тихий Дон», «Лазорик». В. Подлесный – преподаватель

Таганрогского музыкального колледжа, руководитель ансамбля «Иван да Марья». А. Хлобыстин – преподаватель Ростовского колледжа искусств. А. Колонтаев – заслуженный артист РФ, художественный руководитель ансамбля «Донцы» Ростовской филармонии.

³ П. Басенко – преподаватель Ростовского колледжа искусств и Аксайской ДШИ, воспитавший несколько поколений молодых домристов, организатор и руководитель лауреата международных конкурсов ансамбля «Узоры». С. Петрашов – преподаватель ДМШ им. П. И. Чайковского (Ростов-на-Дону), руководитель оркестра русских народных инструментов и ансамбля «Картинка». И. Бойко – преподаватель ДМШ им. П. И. Чайковского, руководитель оркестра баянистов-аккордеонистов. В. Кривоносов – заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Ростовской консерватории.

⁴ Полный репертуарный список «Калинки» см. в книге: [3, с. 211–212].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Имханицкий М.* История исполнительства на русских народных инструментах: учебное пособие. М.: РАМ им. Гнесиных, 2002. 352 с.
2. *Имханицкий М.* Предисловие // Ушенин В. Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону: Очерки, статьи, воспоминания. Ростов н/Д: Цветная печать, 2001. С. 3–5.
3. *Ушенин В.* Народно-инструментальное ансамблевое исполнительство на Дону: Очерки, статьи, воспоминания. Ростов н/Д: Цветная печать, 2001. 231 с.
4. *Ушенин В.* Народно-инструментальное искусство на Дону: становление и развитие: монография. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. 146 с.
5. *Ушенин В.* Становление и развитие профессионального народно-инструментального искусства на Дону (1920–1990-е годы): Исполнительство и педагогика: автореф. дис. ... канд. иск. Ростов н/Д, 2006. 26 с.

REFERENCES

1. *Imkhanitskiy M.* Istoriya ispolnitel'stva na russkikh narodnykh instrumentakh [History of Russian Folk Instruments Performing Art]: educational supply. Moscow: Russian Gnessins Academy of Music, 2002. 352 p.
2. *Imkhanitskiy M.* Predislovie [Preface]. Ushenin V. Narodno-instrumental'noe ansamblevoe ispolnitel'stvo na Donu [Folk-Instrumental Ensemble Performing Art in the Don Region]: essays, articles, reminiscences. Rostov-on-Don: Tsvetnaya pechat' Press, 2001. P. 3–5.
3. *Ushenin V.* Narodno-instrumental'noe ansamblevoe ispolnitel'stvo na Donu [Folk-Instrumental Ensemble Performing Art in the Don Region]: essays, articles, reminiscences. Rostov-on-Don: Tsvetnaya pechat' Press, 2001. 231 p.
4. *Ushenin V.* Narodno-instrumental'noe iskusstvo na Donu: stanovlenie i razvitie [Folk-Instrumental Music Art in the Don Region: Formation and Development]: monograph. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012. 146 p.
5. *Ushenin V.* Stanovlenie i razvitie professional'nogo narodno-instrumental'nogo iskusstva na Donu (1920–1990-e gody): Ispolnitel'stvo i pedagogika [Formation and Development of Professional Folk-instrumental Art in the Don Region (1920–1990s): Performing Art and Pedagogy]: Thesis of Dissertation for the Degree of Candidate of Arts. Rostov-on-Don, 2006. 26 p.

АКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

(К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ АНСАМБЛЯ «КАЛИНКА»)

Статья посвящена лауреату Всероссийского конкурса, ансамблю русских народных инструментов «Калинка» – одному из ведущих коллективов страны, внёсшему значительный вклад в развитие и популяризацию академического направления отечественного исполнительства на русских народных инструментах (1980–1990-е годы). Автором характеризуются исторические предпосылки создания упомянутого ансамбля – профессионализация народно-инструментального искусства в регионе (и в целом по стране), формирование соответствующей системы музыкального образования («школа – училище – вуз»), активная поддержка вновь создаваемых коллективов средствами массовой информации и др. Обозреваются важнейшие вехи творческой «биографии» ансамбля «Калинка» – гастрольные маршруты, участие в престижных конкурсах и фестивалях, диско-

графия и сформированный «эксклюзивный» репертуар. Особое внимание уделено указанному коллективу как своеобразной «школе» камерно-инструментального мастерства. Автором представлен лаконичный «портрет» ансамбля с позиции «расширительно трактуемого универсализма музыканта-исполнителя», перечислены известные народно-инструментальные коллективы Дона, опиравшиеся на профессиональный опыт и художественные достижения «Калинки», освещена многогранная педагогическая и научно-методическая работа участников данного ансамбля в регионе. Всё это, по мнению исследователя, благоприятствует актуальности творческого наследия «Калинки» в XXI столетии.

Ключевые слова: «Калинка», смешанные ансамбли русских народных инструментов, академическая сфера музыкального искусства, универсализм музыканта-исполнителя.

THE ACTUAL HERITAGE (TOWARDS THE 40th
ANNIVERSARY OF THE ENSEMBLE «KALINKA» FOUNDATION)

The article is devoted to the laureate of the All-Russian competition, ensemble of Russian folk instruments «Kalinka» – one of leading collectives of the country. This ensemble made a significant contribution to the development of the academic school in the native Russian folk instruments performing art (1980–1990s). The author characterizes the historical preconditions conformably to making of the ensemble, such as professionalization of the folk instrumental art in the region (and in the all country too), formation of the appropriate musical-educational system («school – college – high school»), an active encouragement of the newly-made collectives from mass media, etc. The most important landmarks of the «Kalinka»'s creative «biography» (tour routes, participations in prestigious competitions and festivals, the disco-

graphy and the formed «exclusive» repertoire) are reviewed. A special attention is paid to the named collective as a «school» of chamber instrumental mastership. The author represents the laconic «portrait» of the ensemble from a position of «broadly interpreted universalism of a musician-performer». The well-known folk-instrumental collectives from Don supported by the professional experience and artistic achievements of «Kalinka» are enumerated. The many-sided pedagogic and scholar-methodical work of the musicians from this ensemble in the region is elucidated. In opinion of the researcher all the said is favourable to the actuality of the creative heritage by «Kalinka» in the XXIst century.

Key words: «Kalinka», mixed ensembles of Russian folk instruments, academic sphere of musical art, universalism of a musician-performer.

Ушенин Владимир Васильевич

кандидат искусствоведения, профессор кафедры баяна и аккордеона
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону
e-mail: vladimir.ushenin@gmail.com

Ushenin Vladimir V.

PhD in Art Studies, Professor at the Department of Bayan and Accordion
Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: vladimir.ushenin@gmail.com

