Торяник Александра Геннадьевна,

аспирант ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Репертуарная политика оркестра «Россияне»:

специфика проявления театральности

Аспекты современного народно-инструментального исполнительства, составляющие теоретическую основу бытования жанра в современном концертно-исполнительском пространстве, продиктованы их практической реализацией, а также взаимодействием с некоторыми процессами, происходящими в сфере культуры и искусства в целом. Показательным в этом отношении может служить деятельность тамбовского оркестра русских народных инструментов «Россияне» и ансамбля солистов оркестра народных инструментов «Россияне» ТОГАУК «Тамбовконцерт», г. Тамбов (художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Заслуженный деятель искусств России, профессор Ю. Храмов, руководитель ансамбля — лауреат международных конкурсов А. Семишова).

Обратимся к репертуарным программам ансамбля солистов оркестра, который начал свою работу в 1999 году в рамках вновь созданного абонемента «Россияне — детям», обозначив направленность своих концертных программ, главным образом, на детскую аудиторию. Идея создания на базе основного состава оркестра мобильного коллектива продиктована необходимостью многочисленных выступлений на концертных площадках города, районов и области. Все программы этого абонемента отличаются включением разнообразных форм театрализации. Речь пойдёт о так называемой «исполнительской» театрализации.

Реализуя идею приобщения определённой категории слушателей к мировому музыкальному искусству — и народно-инструментальному в частности, — руководствуясь девизом «играя — обучаем», ансамбль солистов включает в репертуар произведения различной жанровой направленности, исполнение которых сопровождается театральным действием, познавательными комментариями, тематическими конкурсами, в игровой форме воспитывающими эстетические вкусы молодого поколения.

Наиболее интересными для настоящего исследования являются постановки музыкальных спектаклей, основанные на сюжетах художественной литературы («Сказка о царе Салтане» — на основе сюжета одноимённой сказки А. Пушкина, «Бременские музыканты» — по мотивам сказки братьев Гримм, «Музыкальные приключения Элли и Тотошки» — по сказочной повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и др.). Авторский сюжет представляет определенную сложность в реализации его постановки средствами народно-оркестрового исполнительства, так как сужает рамки репертуара: стилистика и форма произведений, сопровождающих линию повествования, музыкальные характеристики героев не только должны соответствовать характеру сюжета, но адекватно, убедительно звучать в исполнении данного инструментального состава.

Объём литературы, созданной композиторами для народных инструментов, — то есть, собственной классики, — отнюдь не велик и не может ни по числу, ни по качеству соперничать, к примеру, с огромным репертуарным багажом симфонического оркестра. Далеко не каждое произведение мировой музыкальной литературы может получить яркое воплощение в исполнении на народных инструментах, поэтому к выбору сочинений для создания переложений нужно подходить очень тонко, имея значительный опыт работы с такого рода материалом, и в данной ситуации — с необходимостью учитывая особенности того или иного литературного сюжета. Зачастую неизбежно приходится корректировать сценарий спектакля в зависимости от репертуара, что служит источником некоторых допустимых сюжетных вариаций.

В главных ролях повествований выступают не только участники ансамбля, но и юные артисты — воспитанники детских школ искусств, музыкальных школ, театральных и хореографических студий города. Причём, выступление это зачастую комплексное — исполнение роли героя повествования неразрывно связано с исполнением музыкального произведения в качестве солиста оркестра. Таким образом, здесь можно говорить о влиянии жанра перформанса.

Обязательным атрибутом музыкально-сценических постановок ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов «Россияне» является применение декораций, костюмов и другой театральной атрибутики (дым, имитация снегопада и др.). Как в любой театральной постановке, в концертных программах ансамбля важную роль играет световое оформление.

Для сценического воплощения идеи в постановках привлекается ведущая концерта, выполняющая роль рассказчика или одного из главных персонажей. Поэтому произносимый ею текст является, как правило, не просто конферансом, а важной сюжетной составляющей.

Стремясь сделать восприятие музыки доступным публике, имеющей различный слушательский опыт, ансамбль солистов активно использует в своих программах средства мультимедиа. Так, например, во время звучания произведений на экранах, установленных по двум сторонам сцены, транслируются видеофрагменты мультипликационных фильмов, подобранные в соответствии с идеей, стилем и характером сочинения. Нужно сказать, что в последнее время визуализация музыки стала довольно частым явлением в исполнительском искусстве.

Существует немало примеров музыкальных произведений для оркестра русских народных инструментов, где использование визуального сопровождения является неотъемлемой частью композиторского замысла. Таковы, например, музыка В. Бибергана, написанная на сюжет мультипликационного фильма режиссёра А. Аляшева «Русские потешки», музыка Н. Будашкина к фильму режиссёра А. Роу «Морозко».

Таким образом, синтезируя различные жанры и отдельные явления мировой музыкальной и художественной культуры в рамках народно-инструментального исполнительства, ансамбль солистов оркестра «Россияне» реализует уникальные в своем роде творческие проекты, направленные на активное привлечение слушательских масс, развитие художественного вкуса новых поколений аудитории, знакомство их с лучшими образцами национально-самобытного музыкального творчества. Популярность и востребованность этих программ обусловлена во многом применением сценических художественных методов.

Одной из показательных концертных программ ансамбля солистов оркестра «Россияне» является музыкальный спектакль «Волшебник Изумрудного города», основанный на сюжете одноименной сказочной повести А. Волкова. Роли героев повествования исполняются участниками ансамбля и юными артистами — воспитанниками Детской филармонии, музыкальных и общеобразовательных школ Тамбова. Авторы сценария — постоянная ведущая концертов детского абонемента А. Строкова и руководитель ансамбля А. Семишова — адаптировали сюжет для представления в музыкальном сопровождении, не изменив характера и основной линии повествования. В спектакле используется музыка С. Рахманинова, А. Ботярова, Н. Будашкина, А. Бызова, Ю. Весняка, В. Дмитриева, О. Егоровой, И. Космачева, О. Осиповой, Б. Савельева.

Одна из рецензий на это мероприятие содержало следующий комментарий: «Еще не предстали перед публикой герои сказки, а волшебные силы уже начали свое действие. На лицах засияли радостные открытые улыбки, а по краям сцены засветились экраны, привлекая внимание яркой захватывающей мультипликацией. И снова завертелись головки ребятишек, не желающих упустить ни того, что происходит на сцене, ни того, что так оживило их фантазию. Весь зал словно поддался действию чар, и каждый зритель заворожен этим общим движением музыки и света, игрой сочетаний ритма, звука и изображения…» [2].

В этой постановке, как и в других концертных проектах ансамбля, реализуется оригинальная идея: инструментальные и вокальные номера участников органично вплетены в сюжетную канву действия. Практически все персонажи представили зрителям музыкальную сторону своего артистического дарования: большее количество ролей этой постановки сочетали в себе и актерскую игру, и сольное выступление в сопровождении ансамбля. Это стало поводом к сюжетным импровизациям, которые просто необходимы в условиях представления сказки музыкантами-исполнителями, и одновременно являются интересной режиссерской находкой.

Благодаря музыкальному оформлению представления, участию в постановке хореографических коллективов, транслированию видеофрагментов во время исполнения ансамблевых номеров и декорированию сцены, атмосфера повествования создавала аллюзию на театральный спектакль.

Автор этого проекта А. Семишова рассказала в интервью о некоторых особенностях его создания и прокомментировала выбор музыкального материала: «Это одна из немногих программ, в которой мы шли не от музыки к сценарию, а наоборот. … Сложно было найти музыку для урагана. Изначально мы не планировали изображать его, но потом все же нашли способ — отлично подошла музыка А. Бызова. Впервые нами была исполнена I часть “Лирической сюиты” Н. Будашкина. Когда её слушаешь, так и видится картина полей, природы, широкая, светлая. Отрывок из «Калинки» О. Осиповой нашёл свое место в программе, — я услышала эту музыку как раз, когда искала то, что могло бы подойти для урагана, или для картины, где дровосек попадает под дождь. Музыка “Трёх сказок” Ю. Весняка тоже “влилась”… Мы и раньше исполняли музыку нашего тамбовского композитора О. Егоровой. Её “Добрый день” — то с чего мы начали концерт — изумительная музыка, красивая, понятная, многослойная. … Многие инструментовки для нашего состава выполнены непосредственно участниками ансамбля» [2].

Одним из важнейших направлений деятельности практически любого творческого коллектива, независимо от его жанровой принадлежности, является подготовка концертных программ для детской аудитории. В этой связи хочется особенно подчеркнуть преимущество народно-инструментального искусства: благодаря одновременному бытованию инструментов в различных исполнительских традициях, репертуарная амплитуда оркестра народных инструментов охватывает такое количество жанровых пластов, которое позволяет стать своего рода проводником от обывательского восприятия к истинному пониманию музыкального искусства. «Народные инструменты приобретают особую значимость в отечественном обществе тем, что позволяют активно заполнить все ступеньки изученной нами объемной лестницы от явлений массового музыкального быта и начального музыкального образования вплоть до высочайших шедевров композиторской мысли» [1, с. 342]. Следует добавить, что специфическая задача музыкантов-народников состоит также и в знакомстве слушателей с той исполнительской культурой, носителями которой они являются в первую очередь, и сохранить которую — задача целой нации.

Практика создания театрализованных концертных программ существует не только в Тамбовской области, но реализуется и в других городах и регионах России: программы, ориентированные на детскую аудиторию, создаются Национальным Академическим оркестром народных инструментов России им. Н. Осипова (Москва), оркестром «Онего» Карельской государственной филармонии (г. Петрозаводск), Нижегородским русским народным оркестром (г. Н. Новгород) Государственным оркестром народных инструментов республики Татарстан (г. Казань) и многими другими профессиональными народно-инструментальными коллективами. Поэтому можно говорить о тенденциозности этого явления в современном исполнительстве.

Список литературы

1. *Имханицкий, М. И.* История исполнительства на русских народных инструментах [Текст] / М. И. Имханицкий. – М.: Издательство РАМ им. Гнесиных, 2002. – 351 с.
2. *Торяник, А. Г.* Так рождается сказка… [Текст] / А. Г. Торяник // *Gradus ad Parnassum* № 6, ноябрь 2013. – 14 с.