МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

Пятницына Е.С.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей
«Социально-культурная деятельность» и
«Народное художественное творчество»

2017

В пособии кратко освещена история возникновения и все многообразие русских народных музыкальных инструментов.

Методическое пособие содержит краткое изложение лекционного материала, таблицы, вопросы для самоконтроля, темы рефератов, иллюстрационный материал, список основной литературы по данному разделу, что способствует более эффективному усвоению материала по теме «Народные музыкальные инструменты».

Учебное пособие может быть использовано преподавателями и студентами учебных заведений культуры и искусств.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....4

История возникновения русских народных инструментов…...…5

Духовые инструменты……..…….....7

Струнные инструменты…….12

Ударные инструменты……...16

Вопросы для самопроверки.....20

Рекомендуемая литература..……..21

ВВЕДЕНИЕ

Говоря о традиционных народных музыкальных инструментах, нельзя не упомянуть об их разнообразии. Ведь практически все современные классические инструменты имеют фольклорные корни и дошедшие до наших дней традиционные аналоги.

Музыкальные звуки сопровождали человека с младенчества и на протяжении всей его жизни. Вокруг человека звучала музыка как вокальная, так и инструментальная, характерная для этой местности, и поэтому дети с самых ранних лет тянулись к этой культуре. Инструментальная фольклорная традиция в большей или меньшей степени была неотъемлемой частью культуры России. Из материалов фольклорных экспедиций видно, что ещё в середине XX века песенная и инструментальная традиции России были достаточно богаты, несмотря на тяжёлое послевоенное время.

В настоящее время традиционная инструментальная культура, как и вокальная и прикладное творчество, переживает кризис как из-за смены социальных условий жизни, так и из-за планомерного искоренения традиционной культуры во времена советской власти и искусственной замены на массовую культуру, не предполагающую наличие традиционных проявлений в повседневной жизни человека. Для сохранения этой культуры её стали активно исследовать учёные – фольклористы. А в последнее время, когда этничность вошла в моду, ею стали интересоваться даже эстрадные музыканты. В настоящее время из бытовой культуры инструментальная музыка (как и песенная, и хореографическая) перешла в разряд профессиональной, и вернуться в жизнь народа она может именно из этой среды через средства массовой информации, став популярной и завоевав тем самыми интерес рядовых слушателей.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

История возникновения русских народных инструментов уходит в далёкое прошлое. Фрески Софийского собора в Киеве, иконографические материалы, миниатюры рукописных книг, лубочные картинки свидетельствуют о разнообразии музыкального инструментария наших предков. Обнаруженные археологами древние музыкальные инструменты являются подлинными вещественными доказательствами бытования их на Руси.

В недалёком прошлом повседневная жизнь русского народа была немыслима без музыкальных инструментов. Практически все наши предки владели секретами изготовления несложных звуковых инструментов и передавали их из поколения в поколение.

Эпохой древнерусского музыкального искусства считается исторически большой отрезок времени: с начала IX до конца XVII века. Он состоит из нескольких этапов, совпадающих с общеисторической классификацией:

- Киевская Русь;
- Новгород и другие города в период монголо-татарского нашествия;
- Москва и централизация феодальных княжеств вокруг неё.

Русская музыкальная культура каждого этапа имеет свои особенности.

По предположениям исследователей, в Киевской Руси были известны следующие музыкальные инструменты: деревянные трубы и рога (ратные и охотничьи), колокольчики, глиняные свистульки, флейта Пана, гусли, сопель и свирель, било.

Первое упоминание в летописи о колокольном звоне относится к XI веку. Древнейший предок колокола – **било** – представлял собой деревянный или железный брусок. В древности разные народы изготавливали бубенцы, колокольчики и небольшие **колокола**.

Все древнерусские храмы оповещали верующих о начале и конце службы. Новгородские колокольные звоны собирали народ на вече, предупреждали об опасности, торжественных событиях, церковных службах, служили ориентиром во времени. Музыканты, владевшие искусством колокольного звона, назывались звонарями.

Интересен принцип извлечения звука из колокола. В европейских странах сам колокол качался и бил в неподвижный «язык». Русские же мастера звона управляли «языками» висящих колоколов. В искусстве игры на колоколах это было настоящим открытием. Звонари могли звонить одновременно в три или четыре колокола и выработали свой трёхголосный стиль – «трезвон» с делением на басовые, средние и высокие голоса. Искусство колокольного звона развивалось и совершенствовалось вместе с национальным песенным творчеством и церковным пением.

Широкое распространение народный инструментарий получил в среде **скоморохов** – первых русских музыкантов – профессионалов. С их творчеством связаны как первые шаги, так и последующий путь развития народного музыкального искусства. На ярмарках, всевозможных гуляниях, в пастушеской среде, в быту, в повседневной жизни наряду с духовыми и ударными инструментами использовались и разнообразные струнные инструменты.

В 1564-1565 годах создаётся Государева Потешная палата. В неё были приглашены самые талантливые представители скоморошьего искусства и музыкальные мастера «гудошного дела», которые создавали и реконструировали музыкальные инструменты.

Неудивительно, что через всю средневековую русскую культуру проходит противостояние официальной церкви скоморошьим традициям, сохранявшим элементы язычества. К тому же репертуар скоморохов зачастую имел антицерковную, антигосподскую направленность. Ещё в XII веке церковь предпринимала попытки, направленные на искоренение скоморошества. Лишь в 1648 году царь Алексей Михайлович принял указ,

предписывающий властям уничтожение скоморошества, в том числе и их музыкальных инструментов. Скоморохи и мастера гудошного дела подлежали высылке в Сибирь и на Север, а инструменты уничтожались. Русскому музыкальному искусству был нанесён невосполнимый урон. Некоторые образцы народного инструментария безвозвратно утеряны.

Скоморошество было искоренено в XVIII веке, однако традиции скоморошьих игр, сатиры, юмора возрождались в тех районах России, куда ссылались скоморохи.

В российских деревнях существовал обычай – нанимать в пастухи того, кто лучше играет на рожке, свирели или жалейке. Музыка пастухов имела своеобразный код – набор сигналов для общения с собратьями по ремеслу, находящимися на других пастбищах, с людьми, живущими в других селениях. Существование сигнальных пастушьих наигрышей обусловлено природным феноменом – способностью животных запоминать звуковые сигналы и адекватно на них реагировать (собираться в стадо, стоять, идти). В Древней Руси их применяли также для охотничьих и военных сигналов.

Во многих районах России издавна бытовали народные инструменты трех основных видов: духовые, струнные (щипковые и смычковые) и ударные.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Духовые инструменты в свою очередь делятся на три группы:

Духовые инструменты

Свистковые *кугиклы, свистулька (окарина), дудка, калюка*	**Язычковые** *жалейка, волынка, брелка,*	**Мундштучные** *пастушеская труба, рог*

Свистковые. *Свирель* – общее название инструментов типа продольной флейты, а также язычковых и тростниковых инструментов. Представляет собой деревянную трубку длиной около 30 см. В её верхней

части делается свистковое устройство, а на самой трубке вырезаются шесть игровых отверстий.

Кугиклы – многоствольная флейта, русская разновидность флейты Пана – так называют во многих странах мира инструмент, состоящий из 2-5 трубочек различной длины, но одинакового диаметра, связанных или не связанных между собой. Их верхние концы открыты и располагаются на одной линии. Нижние концы стволов закрыты подвижными пробками, при помощи которых можно настроить каждую трубку на нужный звук.

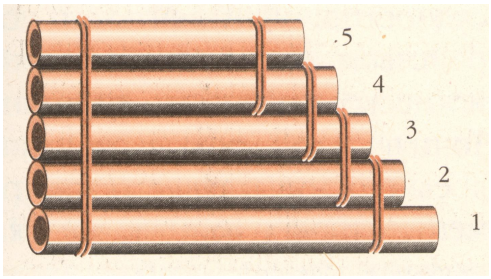

Рис.1. Кувиклы

Окарина – род свистковой сосудообразной флейты с устройством для вдувания воздуха и несколькими отверстиями. Название происходит от формы, которая обычно напоминает голову гуся (от итал. Ocarina – гусёнок). Глиняные свистульки в Древней Руси имели ритуальное и обрядовое значение. С языческих времён свистульки служили магическими инструментами: в засуху вызывали дождь, в непогоду – тепло и солнце. Глиняная свистулька была обязательным атрибутом праздника поминовения предков – свистопляски.

Рис. 2. Окарина

Язычковые. *Жалейка* – народный духовой музыкальный инструмент, относящийся к группе язычковых. Этот инструмент получил такое название благодаря своему «жалостливому, порой плачущему» звуку. Это традиционный пастуший инструмент.

Состоит из небольшой цилиндрической трубки, мундштука с одинарным язычком-пищиком и раструба-резонатора из коровьего рога, который надевается на нижний конец трубки.

На лицевой стороне ствола жалейки вырезаются шесть игровых отверстий, седьмое расположено на тыльной, ближе к мундштуку инструмента.

Рис. 3. Жалейка

Волынка – народный духовой язычковый музыкальный инструмент. Состоит из кожаного воздушного резервуара-меха с двумя-тремя игровыми трубками и одной трубкой для нагнетания воздуха. Игровые трубки представляют собой по устройству обыкновенные жалейки.

Исполнитель, держа под левой рукой мех-резервуар, через трубку, имеющую запирающий клапан, наполняет его воздухом. Под давлением на мех воздух попадает через пищики в игровые трубки. Одна из них имеет несколько игровых отверстий (в современных инструментах – семь), которые закрываются пальцами обеих рук. Остальные (одна или две) трубки игровых отверстий не имеют и используются в качестве бурдона – непрерывно звучащего, неизменного по высоте тона.

Волынка, или, как её раньше называли, дуда, была достаточно широко распространена на Руси на протяжении нескольких столетий, и относится к древнейшим музыкальным инструментам, но к началу XX века вышла из употребления.

В разных странах инструмент имеет и различные названия: коза – на Украине, дуда – в Белоруссии, волынка – в России.

Рис.4. Волынка

Мундштучные. *Рожок* - еще в толковом словаре В.И. Даля есть определение рожка, как «пастушьего, русского песенного музыкального орудия». Слова «песенный» и «русский» здесь имеют особый смысл. Рожечное искусство формировалось в теснейшем взаимодействии с русским песенным искусством. Как отмечают исследователи, появившиеся ансамбли рожечников влияли на многоголосную русскую песню. Вообще выделяют три вида аналогичных инструментов – труба пастушеская, пастушеский рог и пастушеский рожок. Пастушеский рожок делают из можжевельника и из березы. Этот инструмент с игровыми отверстиями. Мундштук вырезан на верхнем конце инструмента. Существует два вида рожков – сольные, которые сопровождают пение (их длина 45, 50 см.), а также визгунки и басовые, используемые в ансамблевой игре. Визгунки имеют – 32, 36 см. длины, а басовые – 60, 80 см. Маленькие рожки встречаются в Тверской, больше во Владимирской и Ивановской областях. Исследователи считают, что этот вид народных инструментов самый «молодой», так как о нем

упоминается лишь в конце 17-го – начале 18-го веках. Интересен тот факт, что «рожок», «гудок» – инструменты скоморохов, не пострадали, не вошли в «черный список» преследуемых музыкальных инструментов, когда в середине 17-го века (при царе Алексее Михайловиче) скоморошество было разгромлено. Рожки были инструментами, связанными только с производственной деятельностью пастухов. Однако история показала, что рожок прекрасный солирующий инструмент, способный воспроизвести сложнейшие мелодии. Достаточно одного лишь факта, чтобы убедиться в великой музыкальной силе искусства рожечников. В 1902 году Владимирский крестьянин Николай Васильевич Кондратьев создал хор (оркестр) рожечников из 11 человек, который просуществовал до 1923 года. Его слышали не только в России, но и в странах Западной Европы, в частности Франции. Искусством рожечников фольклористы заинтересовались в начале XX века.

Рис. 5. Рожок

Труба пастушеская – использовалась пастухами для подачи сигналов, исполнения несложных наигрышей. Материалом для изготовления простейшей пастушьей трубы, имеющей форму усечённого конуса, служит деревянная берёзовая заготовка (150-200см). Ствол трубы постепенно расширяется и образует небольшой раструб. Игровых отверстий на трубе не нет, поэтому на трубе можно играть несложные мелодии, построенные на натуральном звукоряде.

Первые сведения о трубе относятся к VI веку, а начиная с X века изображение трубы и рога встречается в древнерусских иллюстрированных

летописных сводах, фресковой живописи, устном народном творчестве – былинах, сказаниях, песнях. Пастушеский рог также делается из березы, но часто искривленной формы, подобно рогу животного. Раструб имеет отлогую каноническую форму, иногда его делают из жести, или натурального рога. Мундштук вырезается непосредственно на самом стволе, и это вызывает определенную манеру прикладывания инструмента не по центру губ, а ближе к левой стороне. Нет сомнений в том, что пастушеский рог бытовал на Руси с глубокой древности, но первые упоминания о нем встречаются лишь в «Реестре Петра» 1714 г.

Рис.6. Пастушеская труба

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Домра. Одним из самых распространённых в XVII веке и любимых в народе струнных инструментов была **домра**. Ученые предполагают, что древним предком русской домры был египетский инструмент, получивший у греческих историков наименование «пандура». В дальнейшем домра попала в Московскую Русь от азиатских народов, где являлась потомком арабского инструмента тамбура. До сих пор у народов, занимающих промежуточное положение между славянами и азиатами, есть похожие на домру инструменты с аналогичным названием: у узбеков –тамбуз, у туркменов – дутар, у монголов – дембур.

Её изготавливали и в Москве, и в других городах России. Среди торговых рядов существовал и «домерный» ряд. Домры были разных размеров: от малой «домришки» до большой «басистой», с полукруглым корпусом, длинным грифом и двумя струнами, настроенными в квинту или кварту. Домра также входила в состав инструментария скоморохов.

Однако к XVIII в. домра практически вышла из употребления, а на смену пришла балалайка. Возродил домру В. В. Андреев, по образцу струнного музыкального инструмента с овальным корпусом, найденного в 1896 году в Вятской губернии.

Рис.7. Домра

Но появляется другой струнный инструмент – **балалайка**. Происхождение балалайки на территории нашей страны имеет множество корней. Ей приписывают и татарское начало: «балабар» – в переводе «дитя». «Балабар» и «дитя» наводит на мысль о детской болтовне, «балакать», «балаболить», «балагурить».

Рис.8. Балалайка

На Руси балалайка упоминается сравнительно недавно. Сведения о ней мы находим в Петровском «Реестре» 1714 года и исторической литературе, описывающей шуточную свадьбу «князь-папы» Зотова в 1715 году. На балалайках играли калмыки.

Чаще всего балалайка сопровождала русские плясовые песни. Исследователи русского искусства отмечали: «Трудно найти дом в России, в котором не отыскался бы парень, умеющий играть на балалайке». Простота формы и изготовления – четыре треугольные дощечки и гриф с ладами – привлекала народных мастеров.

Гусли – многострунный щипковый русский народный инструмент. В Древней Руси гусли – наиболее распространённый инструмент.

Скоморохи наряду с другими инструментами играли в старину и на гуслях. В русских народных песнях их называли ещё «звончатыми», потому что установленные на них металлические струны при игре звонко звучали.

На протяжении многих веков гусли усовершенствовали, изменяя форму, увеличивая количество струн, украшая резьбой и росписью. Существуют гусли шлемовидные, треугольные, трапециевидные, прямоугольные.

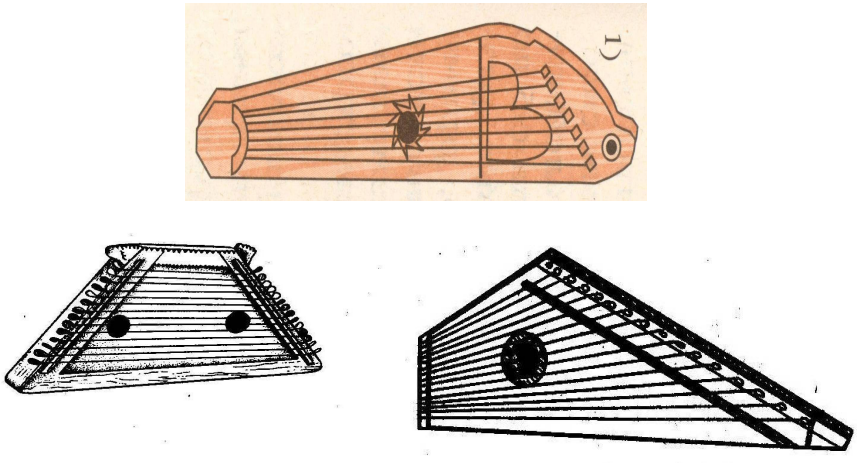

Рис.9. Гусли (звончатые, трапецевидные, крыловидные)

Лира – струнный инструмент с деревянным корпусом, напоминающим по форме гитару или скрипку.

Внутри корпуса через деку закрепляется натёртое смолой или канифолью колесо. При вращении рукоятки выступающее наружу колесо соприкасается со струнами и заставляет их звучать. Число струн различно. Они настраиваются в квинту или кварту. Струна пропущена через коробку с механизмом, регулирующим высоту звука, и зажата клавишами, находящимися внутри. Струны опираются на колесо, которое вращается рукояткой. Колесо соприкасается со струнами, скользит по ним и извлекает долгие непрерывные звуки. На лире играли в основном бродячие нищие – слепые «лирники», сопровождавшие аккомпанементом пение духовных стихов.

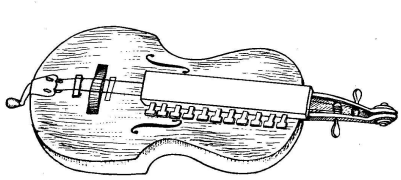

Рис. 10. Лира

Гудок – струнный инструмент, состоит из долблёного деревянного корпуса овальной или грушевидной формы. Имел три струны. Смычок лукообразной формы при игре соприкасался одновременно с тремя струнами. Мелодия исполнялась на первой струне, а вторая и третья струны, так называемые бурдонные, звучали без изменения звука. Беспрерывное звучание нижних струн было одной из характерных особенностей народной музыки. Во время игры инструмент находился на колене исполнителя в вертикальном положении. Был распространён позднее, в XVII-XIX веках.

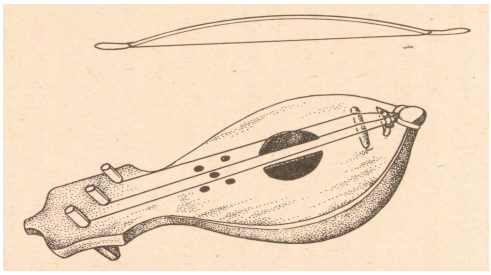

Рис.11. Гудок

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ударные инструменты относятся к самым древним музыкальным инструментам. Это были звучащие инструменты – барабаны, бубны, погремушки, которым приписывалась магическая сила. Считалось, что своим звуком они предохраняют от злых духов. Отбивая ритм, первобытные люди использовали их во время охоты и исполнения ритуальных танцев.

Ударные инструменты подразделяются на мембранные и самозвучащие.

Ударные инструменты	
Мембранные *барабан, бубен, накры*	**Самозвучащие** *трещотка, коробочка-колотушка, рубель, ложки, коса, музыкальные дрова*

В **мембранных** инструментах источником звука служит натянутая кожа. К ним относятся:

Барабан – самый известный ударный инструмент. На Руси его использовали в качестве сигнального инструмента, в торжественных церемониях, ратных походах, скоморошьих представлениях, народных праздниках.

Бубен – один из самых древних и наиболее известный и популярный в народе русский ударный инструмент с мягкой тембровой окраской. Бубном именуется инструмент, состоящий из неширокой круглой деревянной обечайки и натянутой на ней с одной стороны кожаной мембраны. В обечайке делаются прорези, в которые вставляются подвижные металлические пластинки – тарелочки. С внутренней стороны бубна иногда подвешивают бубенцы и колокольчики, в результате чего звучание приобретает звенящий оттенок.

Рис.12. Бубен

Самозвучащие ударные инструменты (источником звука служит материал, из которого они сделаны, или какая либо деталь).

Все они подразделяются на: деревянные самозвучащие – погремушка, трещотки *(рис.15,16)*, пастушья барабанка, коробочка-колотушка *(рис.14)*, рубель, ложки *(рис.13)*; металлические самозвучащие – колокольчики, треугольник (трензель), бубенцы, коса.

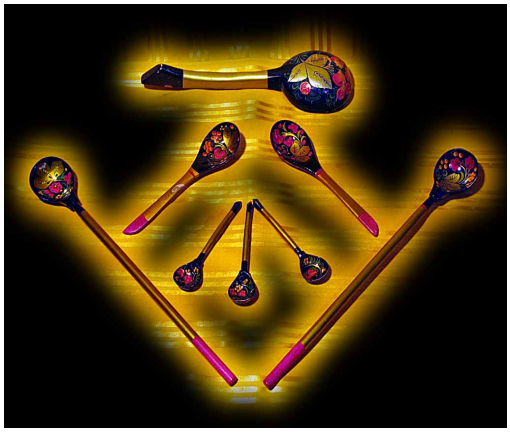

Рис.13 Ложки

Рис.14. Коробочка

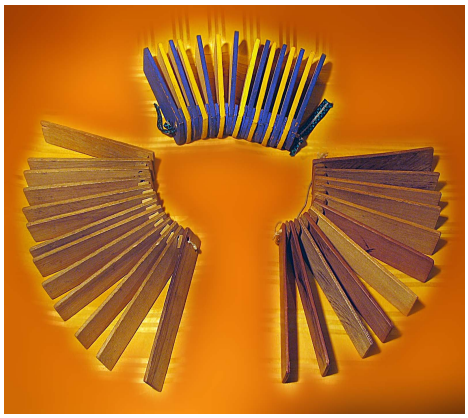

Рис. 15 Курская трещотка

Рис.16 Круговая трещотка

Ударные инструменты, не имеющие звукоряда, обладают большими выразительными возможностями и в народной музыке находят широкое применение.

Народным музыкальным инструментом может быть любой предмет, обладающий источником звука и используемый в музыке как самостоятельно звучащее тело.

Наряду с рассмотренными ударными инструментами многие предметы быта и труда - коса, печные заслонки, кастрюли, стиральная доска, сковороды, чугунки, ухваты, рогач – также широко использовались в народном музицировании.

На протяжении последующих столетий древнерусские народные музыкальные инструменты получили своё дальнейшее развитие благодаря творческой изобретательности мастеров и музыкантов-этнографов. Существовавшие некогда инструменты реконструировались, обретая новую форму, звучание и предназначение.

Анализ всей разнообразной гаммы русских народных инструментов показывает, что они представляют собой живительный источник, который во многом питает все пласты народной художественной культуры.

Темы рефератов

1. Мифологические основы музыкального инструментального творчества.
2. Музыкальная инструментальная культура древних славян.
3. Инструментальное искусство гусляров.
4. Инструментальная культура Киевской Руси.
5. Первые научные исследования народного музыкального инструментального творчества.
6. Значение скоморохов в сохранении и распространении инструментального искусства.
7. Роль В.В. Андреева в создании нового направления в народной музыкальной инструментальной культуре.
8. События и явления народной музыкальной инструментальной культуры в начале XX века.
9. Реконструкция русских народных инструментов.
10. Музыкально-просветительская и концертная деятельность оркестров русских народных музыкальных инструментов.

Вопросы для самопроверки

1. Процессы создания и усовершенствования музыкальных инструментов.
2. Музыкальные инструменты на ранних этапах существования человеческого общества.
3. Роль и место музыкальных инструментов в художественно-творческой деятельности человека.
4. Какие объекты окружающего мира стали прототипами музыкальных инструментов?
5. С какой целью использовались музыкальные инструменты в древнем обществе?
6. Кто такие скоморохи как с ними связано формирование музыкально-инструментальной культуры?
7. Составьте хронологическую таблицу появления русских народных музыкальных инструментов.
8. Составьте хронологическую таблицу появления русских народных музыкальных инструментов.

Рекомендуемая литература.

1. Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. – М., 1997.
2. Бычков В. Музыкальные инструменты. М., АСТ-ПРЕСС, 2000.
3. Варламов Д. И. Становление системы музыкального образования на русских народных инструментах. Искусство и образование. - 2006.
4. Вертков К.А. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975.
5. Гордиенко О. О классификации русских народных инструментов // Методы музыкально-фольклористического исследования. МГДОЛК . М., 1989.
6. Инструментоведение: Учебное пособие к спецкурсу /Сост. А.М.Трудков. – Мурманск, 2001.
7. Кирюшина Т. Традиционная русская инструментальная куьтура. ГМПИ им Гнесиных. М., 1989.
8. Народная художественная культура / Под общ. ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. – М., 2000.
9. Николаева С. Гусли - инструмент современников. Народное творчество. - 2008.
10. Павлоцкая Н. Э. История музыкальных инструментов : материалы для специалиста образоват. Учреждения. - СПб. : КАРО, 2005.
11. Рытов А. Д. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей. Русские народные инструменты : учеб.-метод. пособие. - М. : ВЛАДОС, 2001.
12. Фоминцин А. Скоморохи на Руси. СПб., 1985.
13. Ярешко А.С. Колокольные звоны - инструментальная разновидность русского народного музыкального творчества. Из истории русской и советской музыки. Вып.3, М., 1978.