

Грушина Елизавета Евгеньевна
Elizaveta Grushina

аспирант кафедры философии и социологии культуры РГСУ,
ассистент кафедры инструментального исполнительства
музыкально-педагогического факультета МГПУ.
post – graduate student of philosophy and sociology department of culture of Russian State Social
University, teaching assistant of instrumental playing department
of Moscow City Pedagogical University.
E-mail: El.Grushina@gmail.com

XXI ВЕК: ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА В РАМКАХ ЖАНРОВОГО ПОЛЯ КАМЕРНО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

**XXI century: the revival of traditions and the way out of the crisis in the
chamber-instrumental music**

Ключевые слова: камерно-инструментальный ансамбль, камерно-ансамблевое исполнительство, домашнее музицирование, традиции музицирования, кризис инструментального искусства.

Key words: chamber instrumental ensemble, chamber-instrumental performance, home music-playing, traditions of music performance, crisis of instrumental art.

Аннотация: 90-е годы XX века, с его сложными социальными условиями, стали временем кризиса инструментально-ансамблевого искусства. К этому времени практически утеряны традиции домашнего музицирования, музыкальных кружков и салонов, происходит коммерциализация музыкального искусства. Искусство камерно-ансамблевого исполнительства приобретает статус искусства элитарного, попадая в довольно узкие стилистические рамки. XXI век, особенно первые его десятилетия принесли с собой и новые веяния в области культуры, одним из которых стал исключительный интерес к возрождению традиций XIX века, а вторым — появление совершенно новых тенденций, что способствовало выходу искусства камерно-инструментального исполнительства из кризиса и дало ему импульс для дальнейшего развития.

Abstract: 90 years of the 20th century, with its complex social conditions, have become the crisis time of instrumental ensemble art. Traditions of home music-playing, music societies and salons are almost lost. We can see a commercialization of musical art. The art of chamber and ensemble music gets the status of elite art, getting into a fairly narrow stylistic context. 21st century, especially the beginning of its first decade, has opened new ways in the music culture, one of which was an exceptional interest in the revival of traditions of the XIXth century, and the second was the emergence of completely new trends. All of these trends contribute to the way out of the crisis of the chamber and instrumental performance and gave it impetus for further development.

XXI век, наступивший, казалось бы, совсем недавно, уже внес свои коррективы в отношения в рамках системы «искусство камерно-ансамблевого исполнительства — современное сообщество». Интересным и важным представляется рассмотреть современную ситуацию с точки зрения исследователя, проследив тенденции, возникшие в рамках данного жанрового поля в конце XX - начале XXI веков, проследить возникшие межэпохальные, межвременные и межкультурные связи — иногда вполне закономерные, а иногда и довольно неожиданные.

Говоря о тенденциях, возникших в интересующей нас области камерно-инструментального исполнительства (имея в виду роль данного вида искусства в современном социуме), можно отметить два вектора развития событий — равноценных, одинаково значимых и равно представляющих интерес для исследователя: возрождение традиций музицирования XIX – начала XX веков и появление новых тенденций в области приложения сил музыкантов-ансамблистов.

Пожалуй, именно первый вектор развития (возрождение традиций) представляет собой наибольший интерес. Традиции камерно-ансамблевого музицирования (как профессионального, так и любительского) имеют давние корни. Рассматривая, к примеру, XVIII век на предмет форм исполнительского искусства, переживавших в это время бурный рост и развитие, следует отметить, что именно домашнее, так называемое усадебное музицирование явилось в это время основным источником музыкальной, культурной жизни. Безусловно, удельный вес именно инструментальной музыки в это время был существенно меньше, чем, к примеру, вокальной музыки. Но, тем не менее, инструментальная музыка развивалась.

Искусство камерного ансамбля продолжило свое развитие в XIX веке (следует отметить именно эту эпоху как время настоящего расцвета данного вида музыкального искусства), что связано, не в последнюю очередь с традицией музыкальных кружков, музыкальных салонов. Стоит отметить и то, что создание музыкальных кружков, получивших распространение в среде интеллигенции, мелкопоместного дворянства положило начало демократизации искусства камерного музицирования, имея в виду его выход за пределы великосветских салонов. Подобные кружки и салоны берут на себя роль настоящих культурных центров городской жизни. Подчас, именно на таких домашних вечерах возникают инструментальные ансамбли, спонтанно создаются музыкальные произведения (как вокальные, так и инструментальные). Именно в «творческом общении формировалось мастерство будущих композиторов, определялась идейная направленность искусства великих русских музыкантов» [6, с. 3]. Возрастает и роль именно камерно-инструментальных ансамблей, как формы музицирования идеально подходящей для поставленной задачи — совместного творчества, развития музыкальной мысли. Любительское, домашнее музицирование по своей значимости для развития музыкальной культуры, на определенном этапе мало в чем уступало искусству профессиональному — уровень музыкантов-любителей был крайне высок.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что XX век с его социальными потрясениями, изменениями в области общественной жизни, внес и свои коррективы в поле музыкальной культуры нашей страны, нанеся

существенный удар традициям домашнего музицирования, которые были практически утрачены (если не считать редких очагов, возникавших на протяжении XX столетия). Между тем, хотелось бы отметить, что именно домашнее музицирование как нельзя больше способствовало популяризации, распространению интересующего нас в рамках данного исследования, камерно-музыкального искусства.

Пожалуй, кризис, возникший в данной области стал наиболее очевиден в конце XX века, в 90-х годах данного столетия, которые ознаменовались существенным снижением интереса к теме камерной музыки, обособлении ее в качестве элитарного искусства, то есть, вводя в довольно узкие рамки, в пределах которых рано или поздно неизбежно наступила бы стагнация: логичная, в данном случае, остановка развития области искусства, не имеющего выхода на широкую слушательскую аудиторию, исполнителей, представляющее интерес только для узкого круга профессионалов. Данная ситуация была, в очень большой степени, обусловлена утерей традиций — в том числе и традиций домашнего музицирования, как способа не только популяризации данного вида искусства, но и важного вектора развития его, доказавшего свою состоятельность в данной роли на протяжении XVIII-XIX веков.

Действительно, если рассматривать ситуацию, сложившуюся в 90-е годы XX столетия в области камерно-инструментальной музыки (и, хотелось бы подчеркнуть, инструментальной музыки в целом, можно отметить снижение интереса к этой области музыкального искусства со стороны общества (имея в виду общество в широком смысле этого слова). Это было, без сомнения, обусловлено не только утратой традиций, о которой говорилось выше, но и коммерциализацией общества, стремительным развитием поп-культуры (подчас, основанной на музыкальном материале весьма и весьма невысокого качества, но доступной и простой для восприятия), не требующей от аудитории накопленного слушательского «багажа». Все богатство, наследие инструментальной (и особенно камерно-инструментальной) музыки попадало во все сужающиеся рамки элитарного искусства, доступного сравнительно небольшому кругу слушателей.

Между тем, данная проблема, при своей кажущейся узкопрофильности (будучи, казалось бы, почти исключительно проблемой, касающейся музыкантов-профессионалов, получивших и получающих академическое образование), на самом деле явилась куда более широкой. А именно, проблемой сохранения интеллектуального багажа современного общества. Не зря исследователи в области культурологии, академической музыки задавались вопросом: «Может ли музыкальное образование как инструмент постижения музыки помочь человеку в сохранении себя, обретении пути к себе?» [4, с. 34]. Образование в самом широком значении этого слова, подразумевающего интеллектуальное развитие общества, культурное его обогащение. В условиях же кризиса 90-х годов, коснувшегося интересующей нас области музыкальной культуры, уделом инструментальной и особенно камерно-инструментальной (как наиболее тонкой и уязвимой) могли стать небольшие залы и нечастые концерты, востребованные именно слушателем подготовленным, из числа профессионалов или узкого круга (и, увы, на тот момент

все уменьшающегося) любителей.

XXI век, начало первых его десятилетий принесли с собой и новые веяния в области культуры, одним из которых стал исключительный интерес к возрождению традиций XIX века — традиций музыкальных салонов, музыкально-поэтических вечеров, кружков. Связано это было, в том числе, и с появившимся интересом к исторической реконструкции, истории в целом и культурным традициям предыдущих веков. Так или иначе, заложенные в прошлых веках традиции домашнего, салонного (как профессионального, так и любительского) музицирования переживают свое второе рождение.

Проводятся тематические вечера, собрания. Возрождается интерес к синтезу искусств: проводятся музыкально-поэтические концерты, камерные вечера в художественных галереях. Безусловно, подобный ренессанс музыкально-инструментального искусства не явился чем-то внезапным, и произошло все не в один день: этому предшествовала работа исследователей в области культуры и искусства, истории. Так, некоторые преподаватели-инструменталисты проводят тематические вечера (выросшие из традиций концертов класса), поднимающие обычный студенческий концерт на уровень музыкального салона, к тому же, способный заинтересовать не только слушателей, имеющих отношение к тому или иному музыкальному учебному заведению, но и довольно широкой аудитории — своеобразные вечера нескучной классики. Проявляя свою творческую фантазию и позволяя самим участникам подобных концертов проявлять самостоятельную творческую инициативу при подборе репертуара, создании концепции концерта, преподаватели-музыканты не только способствовали возрождению традиций инструментального музицирования, но и находили новые пути в их рамках, новое приложение творческих усилий.

Так, в нашем столетии частой становится практика музыкальных конкурсов, как с большим числом номинаций, так и узконаправленных: конкурс фортепианных дуэтов, конкурс квартетов, конкурс семейных ансамблей. Проводятся тематические фестивали, ассамблеи искусств. Все это направлено не только на стимулирование интереса к музыкально-инструментальному исполнительству со стороны самих музыкантов, но и, безусловно, на популяризацию его.

Имея в виду все вышеперечисленное, думается, вполне можно говорить о возрождении традиций отечественного и зарубежного музицирования — и не только о возрождении, но и о пересмотре их сквозь призму современности, все большей их актуализации, адаптации к требованиям современного социума.

Говоря о втором векторе, упомянутом в начале данного исследования, следует отметить, что данное направление развития искусства инструментального исполнительства так же не может рассматриваться в отрыве от истории музыкальной мысли, искусства, концертного исполнительства предыдущих веков. Речь идет о новых направлениях приложения творческих усилий музыкантов-исполнителей в реалиях современности. Наиболее актуальны вопросы роли музыки и музыканта, месте и значении их в нашем столетии, перспективах развития. «Есть ли место для искусства в пространстве культуры XXI в.? Играет ли искусство какую-либо роль в жизни нынешнего человека? Нужна ли ему музыка или ее роль

исчерпана, как и историческая миссия человечества? Для музыканта XXI в. поиск ответов на эти вопросы предельно важен, поскольку решение проблемы самореализации и самоактуализации самым непосредственным образом связано с осмыслением места и роли музыки в жизни и деятельности современного человека" [5, с. 12].

Именно в поисках ответов на данные вопросы, в осознании себя-музыканта в текущей реальности лежит и путь выхода из кризисной ситуации конца прошлого столетия. В том числе, речь идет и о немаловажной социальной, просветительской роли концертных инструментальных коллективов. Так, в XXI веке появляется такой феномен как социальная деятельность инструментальных коллективов. Речь идет об участии в благотворительных акциях, концертах, выступлениях в больницах, домах престарелых и инвалидов, школах и университетах. Безусловно, корни новых течений всегда лежат в историческом прошлом. Достаточно вспомнить такое явление как концерты фронтовых бригад музыкантов филармоний во время Великой Отечественной войны. Опираясь на опыт коллег-музыкантов прошлых эпох, многие современные коллективы приняли на себя роль современных просветителей (такая деятельность тем более значительна, что к ней регулярно привлекаются и студенческие коллективы). Причем, именно такая уникальная структура как камерно-инструментальный ансамбль, благодаря своей мобильности, безграничных возможностях в плане освоения самого разнообразного репертуара, гибкости, явился той универсальной творческой единицей, которая вполне способна воплотить в жизнь идеи и концепции нового столетия.

Именно за современными музыкантами, способными воспринимать и проводить в жизнь идеи нового и новейшего времени, осознающих себя как проводников нового, но не теряющих связи с музыкально-историческими традициями, будущее музыкального искусства и инструментального исполнительства, в частности. Это является, вне сомнений, и крайне интересной исполнительской задачей, и актуальной проблемой для исследователей академической музыки, и огромной ответственностью.

«Интерпретация музыки как вида искусства, открывающего человеку путь к познанию и самопознанию, более того, несущего в себе способ восстановления духовной целостности человека, позволяет говорить о необходимости значительного повышения статуса музыканта и одновременно о той ответственности, которая ложится на его плечи. Именно он призван с помощью музыкального искусства показать своим слушателям, своим ученикам, что каждый из них обладает особой исторической памятью, активизация которой дает возможность проникать через время и пространство, позволяет жить в многослойном и многоплановом мире, наполненном духовной энергией, накапливаемой человечеством на протяжении тысячелетий неустанного труда по «возделыванию души» (Цицерон)" [5, с. 20].

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев Б.В. Русская музыка XX и начала XXI вв., 2 изд. – Л., «Музыка», 1979.
2. Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII в. – М., «Просвещение», 1987.
3. Раабен Л.Н. История русского и советского скрипичного искусства. – Л.: «Музыка», 1978.
4. Щербакова А.И. Культурологический взгляд на проблемы осмысления музыки и музыкального образования, Фэн-наука, Периодический журнал научных трудов № 1(4) /2012.
5. Щербакова А.И. Музыка. Человек. Культура: Опыт социально-философского анализа: Монография. – М.: РГСУ, 2009.
6. Мельникова Л.Л. Традиции домашнего музицирования в России. Код доступа: <http://muzprosvetitel.ru/tradros.pdf>