

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я рад сегодня выступать здесь на Видеоконференции **«Актуальные проблемы и перспективы развития любительского и профессионального исполнительства на гармонии в XXI веке»** проводимой в рамках Международного фестиваля гармонии «Сметанинские встречи» на благословенной Красноборской земле – родине прекрасного музыканта и человека, талантливого гармониста и композитора, солиста государственного академического русского народного оркестра им. Н. П. Осипова, моего друга и коллеги Сергея Сметанина.

Мне, наверное, в этой жизни очень повезло. Я общался с Сергеем на сцене и в жизни, делил с ним радости и невзгоды артистического бытия. К тому же, вместе с ним мы стали невольными свидетелями и участниками исторического процесса, связанного с профессионализацией русской гармонии.

Конечно же, невозможно сегодня за небольшой промежуток времени довести до Вас даже небольшую часть материала имеющегося у меня, но, тем не менее, сейчас прозвучат некоторые главы моей работы **«Русские гармонии хромка и ливенка на рубеже XX – XXI веков»**.

А поскольку жизнь продолжается, то уже сейчас я готов зарезервировать себе выступление на следующей конференции, т. е. через год в 2015 году, для сообщения Вам текста остальных частей моей работы.

Русские гармони хромка и ливенка
на рубеже XX – XXI веков

**«Родина гармоники – Россия! -
краткий экскурс в историю гармоники**

Рассматривая вопрос о современной профессиональной русской гармонии, не возможно не окунуться в историю развития инструмента.

Гармоника – клавишно-пневматический инструмент. По определению А. М. Мирека – известного российского ученого-исследователя, доктора искусствоведения, профессора, всю свою жизнь посвятившего изучению истории гармоники и создавшего уникальный музей «Музей русской гармоники Альфреда Мирека» (филиал государственного учреждения культуры «Музейное объединение «Музей истории Москвы»): «**ГАРМОНИКОЙ** можно назвать все музыкальные инструменты, звук в которых воспроизводится металлическим свободно проскакивающим язычком (голосом), колеблющимся под действием струи воздуха. Во всех современных гармониках язычок этот крепится с помощью клёпки одним концом на металлической основе, именуемой рамкой. Рамка вместе с наклёпанным язычком называется планкой».

Подобный принцип звукоизвлечения был изобретён на рубеже 70-80 – ых годов XVIII века чехом Франтишком Киршником. Талантливый мастер, приехавший в г. Санкт – Петербург в 1770-х годах, поселился на Васильевском острове и впоследствии долгое время жил и работал в России. В предоставленной ему дирекцией Императорских театров стационарной мастерской, Ф. Киршник не только занимался ремонтом музыкальных инструментов, но и вёл эксперименты со свободно-проскакивающими язычками, в результате чего изготовил свой экспериментальный инструмент — первую гармонику. Это была настольная гармоника.

«Подтверждение того, что именно Франтишек Киршник жил и работал в Петербурге и стал изобретателем нового принципа звукоизвлечения, тем самым положив начало появлению первых гармоник и новому семейству язычковых инструментов – пишет Наталия Вороненко заведующая отделом «Музея русской гармоники А. Мирека» – можно прямо или косвенно найти в трудах многих как зарубежных, так и отечественных авторов. Четкие и аргументированные доказательства этого факта с уникальными уточнениями и подробностями можно найти в архивах, статьях, книгах, монографиях А. Мирека».

Также существует много письменных подтверждений тому факту, что в России в конце XVIII и первой четверти XIX веков гармоники уже были известны и локально распространены (г. С. – Петербург, г. Елизаветград, г. Тула и др. города). А исполнение на этих инструментах городских песен и романсов, русских народных песен также было достаточно широко распространено.

И факт этот уникальный, еще раз подтверждающий, что в России бытовала гармоника за двадцать лет до того как Христиан Людвиг Бушман изобрел свою губную (1821 г.) и ручную гармонику (1822 г.).

**Таким образом, приоритет изобретения гармоники,
несомненно, остаётся за Россией!**

И, тем не менее, некоторые люди почему – то сомневаются в данном историческом факте. Природа этих сомнений, скорее всего, лежит в том, что, несмотря на неопровержимые доказательства именно Российского начала в гармонике, за основу её массового изготовления был взят примитивный пятиклапанный немецкий образец, правда, достаточно простой в изготовлении в отличие от русских гармоник.

Повсеместно известна история, когда в 1830 году тульский оружейник И. Сизов купил «заморскую диковинку» – пятиклапанную немецкую гармошку у цыгана на нижегородской ярмарке по цене лошади и привёз её в Тулу.

В Туле было налажено сначала кустарное, а затем массовое производство. Гармонь распространилась по всей Российской империи, приобрела новые виды и формы, приспособившись к местным музыкальным традициям, и стала невероятно

популярной и в быту и на «увеселительных» мероприятиях, т. е. на эстраде. Достаточно вспомнить Тульский оркестр хроматических гармоник Н. И. Белобородова или прекрасного артиста-гармониста П. Невского на рубеже XIX – XX веков, а также многих других гармонистов.

Всего на Руси существовало и было востребовано более 50 разновидностей гармоней – разных строев, разнообразных корпусов, многообразной рядности левой и правой клавиатур, различных названий основывающихся на привязанности к местам изготовления: ливенка (г. Ливны Орловской губернии), саратовка (г. Саратов), черепанка (г. Череповец) и многие др. Или же по её конструкционным и акустическим особенностям: роялка (рояльная клавиатура), хромка (по аналогии с баяном – хроматическим инструментом) и др.

Гармонь, баян – взлёты и падения XX века – краткий исторический экскурс

Рассматривая баян и гармонь в XX веке, необходимо заметить, что в Советский период развития нашей страны государством уделялось особое внимание идеологическому воспитанию трудящихся. Всем известно изречение В. И. Ленина, основателя Советского государства: «Искусство принадлежит народу!» И в этом был определённый смысл!!!

Сразу после Октябрьской социалистической революции правительство страны стало придавать особое значение развитию и популяризации русских народных инструментов, как части народной массовой культуры в рамках идеологической политики государства.

Ещё на фронтах гражданской войны активно работал и давал концерты для бойцов Красной Армии Великоорусский оркестр под руководством патриарха народного искусства России В. В. Андреева и многие другие народные коллективы. А также многочисленные солисты-инструменталисты – исполнители на русских народных инструментах.

После же окончания войны гармонь и все бытовавшие тогда её разновидности, вновь нарождающийся баян, балалайка и домра были поставлены на службу молодому Советскому государству и, можно сказать, возведены в ранг

государственной политики. Повсеместно открывались классы по обучению игре на инструментах, создавался репертуар, издавалась нотная и методическая литература, проводились смотры, конкурсы и фестивали.

В 1926 году по распоряжению первого народного комиссара просвещения А. В. Луначарского в Ленинграде, а затем в Москве в Большом театре были проведены первые Всероссийские смотры гармонистов, в которых приняло участие большое количество и любителей и профессионалов – исполнителей на различных видах гармоники, включая баянистов.

Вскоре, при проведении Советским правительством коллективизации сельского хозяйства по заданию партии комсомол взял шефство над гармонью. Так же как и для других народных инструментов стали открываться классы для обучения игре на инструменте сначала в среднем звене, а затем и в Высших учебных заведениях.

Но, к сожалению, баян постепенно вытеснил разновидности гармоней из системы профессионального образования, так как на тот период времени баян действительно превосходил любую гармонь по музыкальным и другим характеристикам. А учитывая факт, что на тот период времени просто отсутствовал профессиональный репертуар для гармоней, раскрывающий их широкие возможности, то, соответственно, любое переложение полифонической, классической и другой музыки на баяне звучало предпочтительнее.

С появлением же в тридцатых годах XX века оригинальных пьес для баяна и последующим расширением баянного профессионального репертуара гармонь постепенно и окончательно перешла в область бытового музицирования.

Подводя итог краткому историческому обзору, можно сказать, что с появлением в начале XX века баяна, стало происходить постепенное вытеснение разновидностей гармоней из всех сфер жизнедеятельности – и с концертной эстрады, и из системы профессионального обучения. Да и в быту баян постепенно заменял гармони, причём даже гармонь хромку, являвшуюся несомненным фаворитом у Советского народа после вытеснения в послевоенный период в 50 – 60 – х годах XX века из обихода Венок (включая русскую венку) и других инструментов, имеющих диатонический строй (сжим разжим разные звуки – немецкий и русский строй).

Таким образом, стремительный взлёт русской гармонии во второй половине XIX века и начале нового столетия, характеризовался не менее стремительным падением интереса к инструменту к середине второй половины XX века.

Причины этого известны:

- Появление баянов – новых инструментов с наиболее широкими музыкальными возможностями;
- Введение двух и трёхзвенной системы обучения на баяне;
- Отсутствие повсеместного обучения на русских гармониях и как следствие отсутствие профессиональных исполнителей;
- Отсутствие оригинального гармонного репертуара;
- Отсутствие новых прогрессивных конструкций инструментов (гармоней);

Что касается последнего пункта, следует заметить: перед Великой отечественной войной существовали, но были сняты с производства гармонии хромки, имеющие в своей правой клавиатуре 27 клавиш (включая пять полутонов). Видимо кому – то из чиновников очень понравилось сочетание 25 X 25:

Вот она и зазвучала
Двадцать пять на двадцать пять.
Вот она и заиграла
Наша молодость опять.

Известный русский композитор Е. Дербенко по этому поводу как-то сказал: «Я не понимаю, почему и за что гармонию хромку лишили двух диезов!» И это печальный факт.

Русская гармонь хромка

Введение

Хромка – двухрядная диатоническая гармоника появилась в России в конце 90-х годов XIX века. Называлась она сначала «северянка», впоследствии, через 15 – 20 лет получила название «хромка» вследствие её сходства с хроматическими гармониками (баянами) в которых звуки при смене движения меха не менялись.

В своей энциклопедической книге «Гармоника – прошлое и настоящее» А. М. Мирек пишет: «Хромка долгое время пользовалась большой популярностью... Но, из-за ограниченных музыкальных возможностей инструмент начинает выходить из обихода, хотя выпуск хромки продолжается...».

Я позволю себе не согласиться с очень уважаемым мной автором, писавшим эти строки во второй половине прошлого века. Книга академика А. М. Мирека была издана в 1994 году в то время, когда профессиональная гармонь только, можно сказать, «выходила в люди» и вполне понятно, что автор книги на тот момент не имел достоверной информации по данному вопросу.

Когда мы познакомились с А. М. Миреком, он очень живо интересовался всем происходящим вокруг гармони хромки и поддерживал успехи профессиональной гармони. К тому же лично мне Альфред Мартинович обещал, что в следующем переиздании данного труда профессиональной гармони хромке будет уделено особое внимание. К сожалению, этот человек ушёл от нас 28 июня 2009 года, а вместе с ним ушла и возможность переиздания научно-исторической энциклопедической книги «Гармоника – прошлое и настоящее», где могло бы быть отражено реальное положение дел нашего инструмента.

Поэтому очень велика ценность данной видеоконференции, которая освещает новый этап в развитии и традиционной и профессиональной гармони. Тем более что и в Большой Советской энциклопедии, и в Википедии – свободной энциклопедии в интернете встречается много неточностей в определении характеристик русских гармоней, их распространении и т. д. И если о существовании гармони в быту ещё есть немного информации, то о гармони на профессиональной сцене вообще ничего не сказано.

Время летит быстро. И каждый год, каждое десятилетие приносят нам много нового и интересного. И нельзя не заметить, что за последние 25 – 30 лет гармонь,

идущая вперёд семимильными шагами, совершила дерзкий прорыв в области музыки, сделав большой шаг в своём развитии и популяризации русского народного традиционного и профессионального искусства.

Это уникальное явление,

равному которому в области развития музыки нет!

За столь короткий исторический промежуток времени гармонь прошла путь, который любой симфонический инструмент прошёл за четыре столетия, русские народные струнные инструменты – за 150 лет, баян – чуть более чем за сто лет.

Сегодня мы имеем профессиональные и достаточно качественные инструменты, на которых играют профессиональные опытные титулованные и молодые музыканты, обладатели Гран-при, призёры и победители многочисленных конкурсов различных уровней.

Налажено трёхзвенное обучение гармонистов. Можно даже говорить о хорошей исполнительской школе.

Создан и продолжает расширяться профессиональный репертуар для русской гармони.

Русская гармонь звучит в лучших концертных залах России и за рубежом – сольно и в сопровождении русских народных и симфонических оркестров, а также других творческих коллективов.

Из всего сказанного выше следует вывод:

Гармонь за достаточно короткий срок стала профессиональным русским народным инструментом и с достоинством вышла на академическую сцену.

Эпиграф: *«Каждый русский народный инструмент существует в двух ипостасях – в быту и на профессиональной сцене».*

Аксиома, не требующая доказательств.

1. Профессиональная русская гармонь хромка.

«В начале славных дел!» или «Как всё начиналось!»

1.1 Повествование о русской гармонии

«Играть хорошо! А на хорошем инструменте играть ещё лучше!»

Как уже было сказано выше, всего в России существовало более пятидесяти конструкций гармоней, отличающихся по названию, музыкальным характеристикам и конструкционным особенностям.

В настоящее время в быту и на концертной эстраде употребляются не более десяти модификаций гармоней, а именно:

- гармонь - хромка (на ней играют много и по-разному и любители и профессионалы);
- ливенская гармонь (на ней играют: ансамбль «Ливенские гармошки» /г. Ливны Орловской области/, Е. Дербенко /г. Орёл/, Г. Калмыков /г. Орёл/, Н. Горенко /г. Сочи/, П. Уханов /г. Москва/, Г. Васильев /г. Москва/, В. Курдюшов /республика Хакассия/ и некоторые другие);
- саратовская гармонь (на ней играют: детский ансамбль «Саратовские гармошки» /г. Саратов/, детский ансамбль «Колокольчик» /г. Волгоград/, А. Курдюмов и ансамбль «Россы» /г. Москва/, Г. Ганюшкин /г. Тольятти/, С. Шалимов /г. Саратов/ и многие другие);
- елецкая рояльная гармонь /однорядная и двухрядная/ (на них играют: А. Ивлиев /г. Липецк/, С. Власов /г. Воронеж/, А. Корольков /г. Липецк/, А. Ланин /г. Барнаул/, а также гармонисты г. Ельца);
- вологодская гармонь (на ней играет К. Пирожков /г. Вологда/ и местные Вологодские гармонисты);
- кавказская гармонь (на ней играют повсеместно в соответствующих регионах, там уже давно организовано многозвенное профессиональное обучение и этим

гармониям, доведённым до уровня аккордеонов подвластен богатейший национальный и классическим репертуар);

- татарская гармонь (на ней играют Р. Валеев и другие национальные гармонисты);
- а также в настоящий период времени в концертной практике используются черепашки всевозможных конструкций, тальянки, детские гармошки.

Из перечисленных выше разновидностей гармоней, самым распространённым инструментом, без сомнения, является гармонь хромка диатонического звукоряда с тремя полутонами (вторая, четвёртая и пятая повышенные ступени звукоряда в разных октавах в зависимости от конструкционных особенностей инструмента, но клавиши однозначно находятся в верхней части грифа гармони). Это, так называемая гармонь хромка 25 X 25 (по двадцать пять кнопок в правой и левой клавиатурах).

В быту и на сцене используются гармошки хромки 25 x 25 таких строев:

- гармошка, как говорят в народе на ля (основная тональность ля-мажор) – гармонь очень удобна в исполнении в ансамбле со струнными русскими народными инструментами (балалайка, домра, гусли и др.)
- гармонь ре-диез-мажор – гармонь, очень удобная для поющих гармонистов мужчин, поскольку основная минорная тональность на гармонии – до-минор, мужская поющая тональность;
- гармонии до-диез-мажор и си-мажор – инструменты удобны в аккомпанементе для женского народно-академического голоса (минорные основные тональности – ля-диез-минор и соль-диез-минор);
- гармонь соль-мажор – хорошая частушечная гармонь;
- реже встречаются в практике гармонии ре-мажор, ми-мажор, фа-мажор, но они есть и на них играют гармонисты.

Гармонь хромка, основной тональностью которой является до-мажор, вот уже более двух десятилетий принята за основной инструмент в профессиональном обучении. И это понятно. Во-первых, при начальном обучении не надо будет заниматься транспонированием, портить слух маленьким детям и объяснять, почему на гармонии, к примеру, ля мажор, третья кнопка на втором ряду (строящий звук) будет звучать ля, а называться до.

Во-вторых, чистая без ключевых знаков тональность гармонии до-мажор позволяет оркестрам и ансамблям (или фортепиано) быстрее учить и играть концертный репертуар.

Е. П. Дербенко в своей статье «Гармонь – прошлое или будущее?» в журнале «Народник» №3 (59) за 2007 год заметил, что время предъявляет все более возрастающие требования и к исполнителям, и к репертуару, и к самому **инструменту**. Поэтому появляются более совершенные модели гармоней. Оставаясь неизменной в своей основе (2 ряда клавиш в правой клавиатуре, 3 ряда в левой) - современная гармонь стала **хроматическим инструментом**.

Так, мастером Ю. П. Маториным в Туле (ООО «Мелодия») сконструирована гармонь 27 x 25, с регистрами в правой клавиатуре. Мастером А. А. Сизовым изготовлена модель «хроматической многотембровой гармонии», которая существенно расширяет возможности инструмента, позволяет исполнять на нем более сложный и разнообразный репертуар.

Действительно, подобный экспериментальный инструмент был сконструирован по моей просьбе и для меня мастером мирового уровня, народным мастером России, одним из лучших мастеров современности, моим большим другом, москвичом Александром Андреевичем Сизовым в середине 90 – х годов XX века. Впервые в истории музыкального искусства появилась конструкция гармонии хромка, которой стали подвластны все стили и направления. Новый инструмент А. А. Сизова стал способен решать большие творческие задачи. Пятиголосная многотембровая гармонь (двенадцать боковых регистров и четыре «подбородка») с расширенным диапазоном (32 x 25) и с хроматическим звукорядом в двух октавах, строгой немного округлой академической формы корпуса чёрного цвета обладала прекрасными акустическими данными, хорошей полётностью звука, что позволяло исполнять оригинальную музыку, переложения и транскрипции мировой полифонической и классической музыки. И в то же время, имея форму традиционной гармонии, инструмент мог буквально взорваться народными наигрышами, не создавая впечатления какой-то элитарности или камерности звучания.

После первого инструмента было ещё несколько гармоней подобного класса. При неизменном высоком качестве изготовления и особых конструкционных

особенностях первой гармонии, мастер обязательно добавлял в каждый последующий инструмент что-то новое. Появились гармони с левой регистровой клавиатурой, затем с расширенным диапазоном левой клавиатуры (добавились аккорды си-бемоль-мажора и соль-минора) и т. д.

Всего А. А. Сизовым было сделано более пяти подобных инструментов. Но, на мой взгляд, лучше первого инструмента этой серии всё-таки нет, что говорит о классности мастера его сделавшего. Инструмент до сих пор играет одинаково хорошо и профессиональную и традиционную фольклорную музыку. И сольно, и с ансамблем, и с оркестром, и с фонограммой (-1). Прекрасно аккомпанирует и выполняет любые, поставленные артистом перед ним задачи. Этот инструмент был первым, что в те времена было очень ново, неожиданно и непривычно. Даже сам маэстро Е. П. Дербенко как-то мне сказал: «Это не гармонь, а мини юпитер какой-то!?» Но уже совсем скоро композитор начал специально для него писать новые пьесы.

Конечно, о мастере А. А. Сизове уже много сказано. И, тем не менее, хочется добавить, что наверняка процесс профессионализации русской гармонии хромки пошёл бы гораздо медленнее или вообще в другую сторону, если бы ни гений российского конструктора, сделавшего первый профессиональный инструмент послуживший образцом современных профессиональных гармоней (в основном производства г. Тулы или Италии – как ни странно и за рубежом теперь делают гармони хромки по образу и подобию инструмента Сизова А. А.).

Впрочем, ничего странного, ведь первую гармонь такого класса, с ломаной декой и другими нововведениями, предвестницу современных профессиональных гармоней, мастер А. А. Сизов изготовил ещё в 1958 году. Сейчас этот инструмент находится абсолютно в рабочем состоянии и украшает экспозицию «Музея русской гармоник А. Мирека» как и фотография известного мастера, который в свое время сконструировал первую в мире левую регистровую клавиатуру многотембрового готово-выборного баяна, а несколько лет назад изобрел баян, где механика левой клавиатуры в корне отличается от существующих моделей. На простом языке это называется «механика без сцепок», и она позволяет разбирать и собирать левую клавиатуру баяна в несколько раз быстрее, чем это делается в других баянах.

В целом в России в последние десятилетия прошлого и настоящего века, к сожалению, наблюдается свёртывание промышленного производства гармоней. Хотя, если коротко рассмотреть географию производства инструментов в настоящий момент времени, то можно сказать, что хорошие гармони изготавливаются в Туле, причём различных модификаций: от детских гармошек «Кроха» и «Сказка» до «Заказных» инструментов любой тональности и даже с миди – системой. Пожалуй, на сегодняшний день это единственный производитель в России, обеспечивающий инструментами как самодеятельных, так и профессиональных исполнителей.

Смею заметить, что тульские инструменты сделаны всё-таки придерживаясь основных параметров первой профессиональной гармони А. А. Сизова, хотя там и есть некоторые различия (регистровое обеспечение, иное расположение двух полутонов си-бемоль и ля-диез, правая клавиатура 27 кнопок и т. д.). Но в целом всё не очень отличается друг от друга. И это правильно. Поставив на поток производство подобных профессиональных инструментов, фабрика «Тульская гармонь» обеспечила профессионализации гармони «зелёный свет». В настоящее время очень многие молодые профессиональные гармонисты играют на тульских инструментах, осваивая новые вершины музыкального искусства.

Как хорошо, что в своё время лауреату Международных и Всероссийских конкурсов, ученику Е. П. Дербенко П. Уханову, удалось (с моего разрешения) зафиксировать параметры гармони, сделанной А. А. Сизовым и передать их в Тулу. И процесс пошел.

Конечно же, сегодня можно говорить и об улучшении качества Тульских инструментов, о завышенной цене на гармони (хоть и дешевле баяна, но всё равно дорого!) или, например, о проблеме, которую представляют «доминантсептаккорды» на левой клавиатуре. Это ограничивает использование доминантовой тональности (соль мажор) и обедняет возможности инструмента. Сколько раз тульским фабричным мастерам и их руководителям предлагалось «устранить» 4-й звук септаккорда (септиму), превратив септаккорды в трезвучия, но «воз и ныне там». Поэтому многие гармонисты профессиональной ориентации отрезают этот усик сами.

Конечно, есть ещё много и других негативных моментов, но, несомненно, предприятие «Тульская гармонь», выжив в непростых экономических условиях

современной России, в настоящее время является лидером промышленного производства гармоней хромок.

Впрочем, если затрагивать процесс промышленного изготовления гармоней, надо сказать, что долгое время гармони хромки изготавливались и в г. Шуя Ивановской области. Среди них: гармонь «Чайка» (ля-мажор), гармони «Семёновна», «Барыня» на тональность под заказ и другие. К сожалению, в настоявший период времени Шуйская гармонная фабрика переживает не самые лучшие времена.

Все мы помним прекрасные «Вятские» ля-мажорные гармони хромки. Но от них остались только воспоминания. Сейчас в г. Киров полностью свёрнуто промышленное производство инструментов. И только мастера одиночки кустарно всё-таки ещё пытаются что-то конструировать и изготавливать.

Кстати, в Нижнем Новгороде также когда-то существовала гармонная фабрика. А теперь гармони изготавливаются только кустарно. Можно вспомнить мастеров: Китаев /70 – е годы/, Коньков, Мокрецов, Гаращенко, Рекшинский и другие. Сейчас в Нижнем Новгороде много хороших мастеров. Их, мощные по звуку гармони различных строев стоят очень дорого, но цена соответствует качеству.

Также гармонь Вам могут сделать и в Воронеже на «Воронежской фабрике музыкальных инструментов «АККО», но фабрика в основном сейчас специализируется на баянах и аккордеонах, причём там уже научились не только делать качественные инструменты, но и встраивать в них подзвучку, беря за основу итальянский опыт.

Кажется, и Вологодская фабрика ещё изготавливает гармони 25 x 12.

Нужно немного сказать про Беларусь и Украину. Там по-прежнему изготавливают гармони, а именно: в г. Молодечно недалеко от столицы Беларуси Минска – гармони до-мажор. В г. Житомир на Украине также до сих пор сохранилось гармонное производство.

Эта информация дана со слов прекрасного украинского гармониста, педагога и музыкально-общественного деятеля И. Сухий из украинского города Жашков. К тому же, как оказалось, Иван Иванович ещё и конструктор инструментов. Он изобрёл свою гармонь хромку, в которой есть трёхрядная правая клавиатура с полным набором хроматических звуков. Левая клавиатура оставлена без изменения.

Что-то подобное я видел в московской электричке месяц назад, хотя мне показалось, что это был всё же инструмент с баяно-гармонными клавиатурами. То есть, правая клавиатура – это баян, левая клавиатура – это гармонь.

Впрочем, идеи усовершенствования гармонии хромки, расширения правого звукоряда за счёт добавления третьего ряда полутонов, давно витают в воздухе и побуждают музыкантов и конструкторов к смелым экспериментам.

Так, в первой половине прошлого века мастер-конструктор А. А. Глаголев подготовил для массового производства трёхрядную хромку, но образец распространения не получил.

Позднее в 80-90 – х годах, в г. Тула прекрасным тульским мастером – конструктором Ю. П. Маториным была сделана гармошка хромка с третьим рядом хроматических звуков. На ней играл народный артист России Г. Д. Заволокин и артисты его ансамбля. Сейчас инструмент по-прежнему находится в инструментарии ансамбля «Частушка» Российского центра «Играй, гармонь» в г. Новосибирск и используется в концертных программах.

Да, талантлив русский народ! Его прогрессивные идеи не признают границ. Но самое главное, на мой взгляд, в настоящее время в попытках усовершенствования гармонии хромки не перестараться. По этому пути уже шли наши предки, и пришли к баяну. Лучше будем раскрывать наиболее полно возможности тех инструментов, которые уже созданы. А возможности там безграничны. Хватит и нам, и нашим внукам с правнуками, и ещё останется!!!

1.2 «Специальный инструмент – «гармонь»»

(обучение на гармонии)

Эпиграф: *«Я считаю гармонь полноправным, полноценным членом «семейства» русских народных инструментов и не понимаю, почему её лишили образования и за что?»*

Е. Дербенко «Гармонь – прошлое или будущее?»

Журнал «Играй гармонь» №7 (№1 – 2001 г.)

Становление на профессиональную основу русской гармонии хромка в последней четверти XX и начале XXI века неразрывно связано с именем и деятельностью известного российского орловского композитора, одного из ведущих композиторов народного жанра России, заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза композиторов СССР и РФ, преподавателя Орловского музыкального колледжа Евгения Петровича Дербенко.

Именно по его инициативе впервые в России в среднем специальном учебном заведении осенью 1992 года в Орловском областном музыкальном училище было введено преподавание по классу «Специальный инструмент – «Гармонь»». Составленная им рабочая программа по этой дисциплине была положительно рецензирована профессорами государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Б. М. Егоровым и М. И. Имханицким, а также профессором МГУКИ В. М. Назимовым. (В редакции 2005 года – Рабочая программа по дисциплине «Специальный инструмент – «гармонь»» по специальности 070102 Инструментальное исполнительство 070102.04 Инструменты народного оркестра Образовательный уровень СПО – повышенный).

При составлении программы для гармонии за основу была взята программа для баяна, но с учётом специфики гармонии как чисто народного инструмента, где основой репертуара всё-таки является народная музыка. Именно этот принцип был взят за основу при обучении гармонистов, причём, впоследствии во всех образовательных звеньях.

На момент 1992 года обучение юных гармонистов в ДМШ и ДШИ эпизодично имело место по всей России. На это, безусловно, повлияло Заволокинское движение,

к этому времени победным маршем шествуя по всей стране. То тут, то там в системе дошкольного образования можно было встретить талантливых детей, обучающихся на гармонии по классу дополнительного инструмента. Вводить гармонию как основной инструмент тогда было просто бессмысленно, так как в училище всё равно нужно было бы учиться на баяне.

С введением в практику программы Е. Дербенко появилась реальная возможность гармонистам получать среднее специальное образование. И многие этим воспользовались с удовольствием.

Я не могу говорить за всю Россию в целом, но были регионы, где уровень профессиональной гармонизации был достаточно высок. Орловская область, естественно, была в этом деле одна из первых. Стали разрабатываться и вводиться в практику учреждений дополнительного образования детей программы по классу «Гармонь». Увеличился приток детей поступающих на эту специальность. В орловское музыкальное училище в класс Е. Дербенко поступили учиться первые гармонисты, многие баянисты стали переучиваться на гармонистов, а некоторые получать второе среднее специальное образование по специальности «Гармонь».

В 1996 году состоялся первый выпуск гармонистов класса Е. Дербенко. И первыми его выпускниками были В. Фефилов (посёлок Дросково, Покровского района Орловской области) и С. Семёнов (г. Мценск Орловской области) которые в этом же году поступили в Орловский государственный институт искусств и культуры, где по предложению Е. П. Дербенко начал проводиться эксперимент по обучению гармонистов в системе высшего профессионального образования. И эксперимент удался. Ребята из первого выпуска до сих пор живут на Орловщине и работают по специальности. С. Семёнов в г. Мценск, а В. Фефилов в Дросковской музыкальной школе преподаёт гармонию, причём у него в классе очень много учеников, включая своего сына, который собирается стать профессиональным гармонистом как папа.

Если говорить об экспериментах в сфере образования гармонистов в высшем звене, то стоит несколько слов сказать и о Московском государственном университете культуры и искусств, где в том же 1996 году профессор В. М. Назимов взял к себе в класс гармониста Г. Калмыкова к тому времени уже достаточно известного в России артиста с незаконченным высшим образованием,

гастролирующего солиста НАОНИР имени Н. Осипова под руководством народного артиста РФ, академика Н. Н. Калинина.

Ваш покорный слуга, докладчик и заслуженный артист РФ Г. Калмыков получил диплом об окончании МГУКИ в 1998 году, став, таким образом, первым дипломированным гармонистом профессионалом России, за что искренне благодарен и В. М. Назимову, который поверил в меня, и Н. Н. Калинину без которого просто ничего бы не состоялось, и, естественно, Е. П. Дербенко, который сыграл в этом деле очень не малую роль.

Очень важен здесь и тот момент, что после удачного эксперимента с Г. Калмыковым, В. М. Назимов продолжил обучение гармонистов в своём классе, куда была зачислена талантливая девушка из Архангельской области, ученица заслуженного артиста РФ С. Сметанина Н. Панова.

В настоящее время Н. Панова выпускница МГУКИ доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук.

Таким образом, мы можем констатировать, что на рубеже XX и XXI веков трёхзвенная система образования гармонистов начала приносить свои первые положительные плоды.

Наряду с уже вышеупомянутыми гармонистами в учебные заведения всех трёх образовательных звеньев в этот период времени стали поступать многочисленные гармонисты, которые, получив образование, в настоящее время составляют, на мой взгляд гордость профессиональной гармонии России.

Этот факт могут засвидетельствовать члены жюри нашего конкурса «Звонкие планочки», которые сами находились в гуще всех событий. Это яркие представители Орловской школы гармонии, гармонисты профессионалы, лауреаты многочисленных Международных и Всероссийских конкурсов **Дмитрий Шилов** (2002 год ОМУ, 2006 год ОГИИК /преподаватель Е. Дербенко/) и **Павел Уханов** (2005 год ОМУ, 2010 год ГМПИ им М. М. Ипполитова-Иванова /преподаватель, доцент Д. С. Дмитриенко/, 2013 год аспирантура на базе ГМПИ им М. М. Ипполитова-Иванова /руководитель, профессор В. А. Семёнов/).

Мы можем сегодня с гордостью говорить и о других представителях Орловской школы, гармонистах профессионалах, студентах и выпускниках средних и высших учебных заведений искусств, также имеющих многочисленные звания лауреатов,

работающих в концертных организациях и образовательных учреждениях страны, гастролирующих в России и за рубежом. Это: **М. Коломыцев, И. Захаров, М. Морозов, Н. Кузьмищев, Л. Брагина, М. Кузьмин, П. Фомин и многие другие.**

Все они являются ярким примером, подтверждающим не только мои высказывания, но и слова народного артиста РФ, основателя российского центра «Играй, гармонь» и одноимённой телевизионной передачи Г. Д. Заволокина, который ещё в 1998 году в передаче, снятой в Орловской области на всю Россию сказал буквально следующее:

**Выходит, что именно город Орёл в нашем деле гармонистов
вышел на первое место!»**

Эти слова были им сказаны после того, как он увидел яркое профессиональное исполнение не только народных гармонистов Орловщины, но и, прежде всего, гармонистов профессионалов, учащихся и выпускников всех трёх образовательных звеньев.

Таким образом, в целом, за прошедшие 22 года в плане обучения гармонистов было достигнуто достаточно много. В настоящее время преподавание ведётся на территории России локально, но во всех образовательных звеньях. ДМШ (ДШИ) – Среднее звено – ВУЗ. Десятки выпускников. Сотни грамот и дипломов победителей и призеров всевозможных профессиональных Международных и Всероссийских конкурсов. Но, самым главным завоеванием этого периода, наверное, стоит отметить тот факт, что если когда-то, на заре становления профессионального обучения гармонистов во всех образовательных звеньях, очень большое количество музыкантов любителей и профессионалов сомневалось в необходимости обучения на гармони, то сейчас подавляющее большинство принимает этот процесс как необходимый случившийся факт и выступает за профессионализм русской гармонии во всех направлениях. А тем кто ещё не понял бесперспективность не обучения гармонистов я хочу сказать словами всё того же Е. П. Дербенко

На гармони надо играть профессионально и учить профессионально!

«Конечно, гармонь может существовать как любительский инструмент. Но музыкант-любитель, даже если он талантлив, не оставляет после себя нотных

записей, последователей, учеников, не передает свое мастерство последующим поколениям, не может создать **школу**. Это - народное творчество бесписьменной традиции. Но, хотим мы этого или нет, музыканты-любители уходят, и для того, чтобы **сохранить** гармонь, как самобытный инструмент, игре на ней надо **обучать**».

И это абсолютная правда. Достаточно вспомнить хотя бы Новоржевскую гармонь или Косимовскую поповку. На них играли только любители. После них не осталось ни учеников, ни записей. Поэтому сегодня мы можем увидеть эти инструменты только в «Музее русской гармонии А. Мирека».

Или вот ещё более свежий пример. Из первой Орловской действительно золотой десятки гармонистов, настоящих самородков, носителей истиной народной традиции и культуры, которых снимал Г. Д. Заволокин ещё в 1989 году, в живых на сегодняшний день осталось только двое. Причём эти двое гармонистов играют до сих пор только сами. Они не видят целесообразности кому-то что-то передавать. Перспективы такого положения дел очевидны. После них ничего не останется. Так же как не осталось после тех, кто уже ушёл в мир иной. Они не смогли передать своё искусство никому – либо не было детей, либо дети считали, что играть на гармонии это не модно. Один лишь гармонист А. Ходенков, победитель многих конкурсов, фестивалей сумел передать своему сыну кое-что, но, к сожалению, не владея методикой преподавания, он не смог донести до сына весь свой богатый исполнительский багаж, да и сын оказался не так талантлив как его отец.

Таким образом, замечательная традиционная именно орловская игра этих гармонистов ушла можно сказать в небытие. Единственное, что утешает, что в те времена я много записывал этих прекрасных гармонистов и на аудио и на видео. И рано или поздно мои руки дойдут до этого бесценного музыкального архива. Записи будут расшифрованы (и частично это уже сделано), а затем будут предложены профессиональным и молодым гармонистам для изучения инструментального фольклора Орловской области и так называемого «снятия» манеры исполнения именно Орловских гармонистов.

Конечно, это лучше делать в рамках образовательного процесса. Необходимо введение во всех звеньях профессионального обучения гармонистов такого предмета как «Расшифровка инструментального фольклора». Подобный предмет, связанный с расшифровкой песенного фольклора, существует в программах

образовательных учреждений по специальности «Народный хор». Это позволяет сохранять богатое песенное наследие России. А чем инструментальный фольклор хуже!?

Так же необходимо введение такой дисциплины как «Народная импровизация». Взяв за основу материал расшифровок, можно будет учить гармонистов играть по народному, а не только по нотам, выхолащивая из инструмента его природу и приближая гармонь не к самым лучшим образцам современного баяна и его репертуара, порой просто далёкого от народного мелодизма.

Основы этих предметов можно было бы вводить уже в системе дополнительного образования детей. Это, несомненно, положительно бы отозвалось в будущем. Хотя на сегодняшний день это можно делать только там, где есть уже определённый опыт воспитания гармонистов.

Но это желаемое. А в действительности, сейчас даже не во всех Российских школах существует предмет «Гармонь» как основной.

Что касается ДМШ и ДШИ, то здесь можно порекомендовать, смелее вводить в практику обучения предмет «Гармонь», но не как дополнительный инструмент, а как основной. Это сделано уже многими МБОУДОД в России и подобная практика расширяется.

Конечно, нужны программы. Причём программы должны быть адаптированы к местным условиям.

Но, «лиха беда – начало». И в этом плане можно взять за образцы программы, которые прошли обкатку временем и успешно воплощены в жизнь, а именно:

- рабочая программа по специальности «Гармонь» (Орловская область, г. Мценск – 1998 год);
- программа «Русская гармонь» (г. Краснодар – 2003 год);
- программа, разработанная в г. Белгород.

Все они, конечно, разные. Тем более есть возможность сделать что-то оригинальное, добавив обязательно свой авторский замысел и местный материал. Причём местным наигрышам надо уделять особое внимание, чтобы дети с ранних лет впитывали особый дух малой Родины.

Также вместе с гармонью можно преподавать фольклорные духовые и ударные инструменты.

Или можно поступить так, как это когда-то делал я, исходя из тех позиций, что гармонист – это не только инструментальный исполнитель, но и балагур, весельчак, певец частушек и песен, танцор и заводила. Как говорится: «Может и частушку спеть и девушку проводить». Недаром же в 20 – х годах двадцатого века проводились даже Всероссийские конкурсы гармонистов – затейников.

Поэтому, наряду со специальным предметом «Гармонь», у моих учеников – гармонистов были также введены следующие предметы: «фольклорный инструментальный ансамбль», «основы народного пения», «основы русского танца». И что бы там не говорили об ограниченности часов, при желании всегда можно найти необходимый вариант. А вот необходимость введения специального предмета «Гармонь» и других сопутствующих предметов должен доказать своему руководству преподаватель. Потому, что если не мы: «То кто же тогда огонь зажжёт!» – как сказал известный восточный поэт Назым Хикмет.

Поверьте – это окупится «во сто крат!» Ваши ученики и творческие коллективы Вами созданные, вскоре начнут побеждать на конкурсах, активно участвовать в концертной работе Вашей школы. А это и начальству плюс и Вам надтариф.

У меня такое было. Мой ансамбль «Ребята из Орла» (младший состав), лауреат многочисленных конкурсов различных уровней вёл активную концертную работу. Он ездил по Орловщине и другим регионам России, не раз выступал в Кремлёвском дворце, играл в одних программах с НАОНИР имени Н. Осипова, участвовал в передаче «Играй, гармонь!» и т. д. Ребята играли на нескольких видах русских гармоней. Пели, танцевали, их концертные номера были срежиссированы и они уже, можно сказать, выступали в качестве актёров (основы сценической речи, народный костюм, индивидуальное сольфеджио и теорию, я им преподавал факультативно и в основном бесплатно).

Внедрять систему обучения гармонистов в ДМШ и ДШИ надо очень активно, тем более, что в отличие от последнего десятилетия прошлого века, где в среднем звене гармонист мог учиться по основной специальности только лишь в Орле, сейчас у юных талантливых гармонистов как говорится, все пути открыты. Гармонистов учат и в Орле, и в Архангельске, и в Москве, и в Тюмени и ещё во многих городах России. Также гармонистов с удовольствием принимают на учёбу и высшие

учебные заведения Москвы, С. Петербурга, Волгограда, Петрозаводска, Белгорода и т. д.

И ещё один немаловажный момент. После окончания обучения в отличие от представителей других музыкальных специальностей и, особенно, от баянистов которыми рынок рабочих мест перенасыщен, новым выпускникам – гармонистам открыты все дороги. Во-первых, на концертную эстраду, где всегда можно найти свою нишу. Во-вторых, можно стать преподавателем – здесь вообще непочатый край работы. В-третьих, можно аккомпанировать хору, хореографии и т. д.

Хорошие профессиональные гармонисты сейчас требуются везде!!!

В разговоре со мной Евгений Петрович вспомнил, что хорошим посылом к профессионализации обучения гармонистов послужила его первая ученица по гармонии – как он сказал, просто девочка Люба, которая не знала нот, но хотела учиться и пришла к Е. П. Дербенко в Орловское музыкальное училище. «Я ей дал пьесу – сказал Евгений Петрович – и на следующий урок она пришла ко мне с нотами расписанными цифрами. И как-то не очень у неё получилась это сыграть. И тут я ей говорю: «Нет, Люба, так дело не пойдёт! Давай-ка мы с тобой будем учить ноты».

Действительно, существует несколько способов обучения гармонистов. Например, вышеупомянутая цифровка с 1 по 25 клавишу в правой руке и соответственные цифровые записи в левой клавиатуре. Это достаточно старая система, используемая ещё в XIX веке. Она же встречается и во многих самоучителях прошедших двух веков. И даже сейчас можно встретить издания, где есть цифровка, например, в нотных публикациях журнала «Играй, гармонь». Я не говорю что это плохо. Наоборот, иногда даже очень полезно, но только для самодеятельных или народных гармонистов. Её несовершенство выходит на передний план лишь тогда, когда выучив последовательность цифр, обучаемый пытается сыграть песню с ритмом да ещё двумя руками. И вот тут-то и начинаются основные проблемы. Хорошо, если у гармониста есть природный слух и ритм... А если нет!? Такое встречается достаточно часто. Полиритмия мелодии и аккомпанемента вызывает в этом случае

большую проблему. Одним словом, играть хочется, а возможности не позволяют. Слух то и ритм у всех разный!

И тут конечно можно говорить ещё об одном народном способе обучения – «игра с пальцев». Так же как и способ, описанный выше, этот вариант обучения тоже довольно спорный, но очень хорош в самостоятельном творчестве или на первом этапе обучения молодых гармонистов. Лично мне приходилось использовать в этом способе и просто показ каких-то отрывков с повтором ученика, и перемещение его пальцев на нужные клавиши, и очень распространённый в прошлые века способ «привязывание пальцев» ученика поверх пальцев учителя. Я это применял неоднократно в процессе обучения, разве что, не привязывая руки, а просто положив пальцы руки ученика на пальцы учителя.

Хотя, если говорить о народных способах обучения, то мне очень «нравится» старинный способ, когда ученика, особенно нерадивого закрывали в погреб, бывало даже без еды и не выпускали до тех пор, пока он не выучит что было заданно. Конечно, немного сурово, но зато действительно!

Кстати в этом смысле можно вспомнить опыт становления музыкальной гениальности Николо Паганини и других известных классических и народных музыкантов.

В современной России в век интернета и других прогрессивных технологий довольно часто применяются такой способ обучения как видеоурок. К сожалению, многие из этих так называемых «преподавателей» сами играют на гармонии не очень хорошо, да и не владеют методикой преподавания. Но сама идея вызывает много положительных моментов. Я думаю, что используя этот способ, можно достаточно сносно проводить сеансы обучения на расстоянии, конечно, при условии некоторой подготовленности ученика и педагога, а также при определённой талантливости обоих.

Так же в современной практике, используя интернет, применяется система видео обучения через СКАЙП. Это как раз положительный момент использования современных технологий в образовательных целях. Наиболее удачным примером такого обучения являются сеансы (или уроки) игры на елецкой двухрядной рояльной гармонии, данные А. Ивлевым прекрасным Липецким гармонистом А. Ланину – гармонисту из Барнаула. Этот дружеский тандем дал хорошие результаты

и А. Ланин, освоивший (через год) по интернету роялку практически «с нуля», в настоящее время достаточно прилично играет на этом виде русской гармонии. Я думаю, что этот способ так же имеет право быть в среде самодеятельных гармонистов или гармонистов – самородков.

Но, что касается обучения профессионального, то, безусловно, здесь все приоритеты отдаются классическому музыкальному, т. е. нотному образованию. Только в этом может быть хорошее настоящее и большее будущее гармонии хромки, да и других разновидностей шашего инструмента!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

А. Мирек «Гармоника – прошлое и настоящее»
научно-историческая энциклопедическая книга
«ИНТЕРПРАКС» Москва 1994

Рабочая программа по дисциплине «Специальный инструмент «Гармонь»»
Орёл – 1992, 2005

Журнал «Играй гармонь» №7 (№1 – 2001 г.)

Журнал «Играй, гармонь» №10 (№2 – 2002 г.)

«Народник» №3 (59) 2007 год
(Е. Дербенко «Гармонь – прошлое или будущее?»)»