

Михаил Имханицкий

МАЭСТРО БАЛАЛАЙКИ: К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОРБАЧЕВА

С ольное академическое искусство игры на балалайке, начатое в конце XIX века по инициативе выдающегося музыканта-просветителя В. В. Андреева, в XX — первые десятилетия XXI веков было активно и плодотворно продолжено многими прославленными исполнителями. Среди них достаточно назвать таких выдающихся артистов, как Б. С. Трояновский, Н. П. Осипов, позднее П. И. Нечепоренко, Е. Г. Блинов, Б. С. Феокистов, Е. Г. Авксентьев, в наши дни А. С. Данилов, В. Б. Болдырев, В. Е. Зажигин, Ш. С. Амиров, А. В. Буряков и другие. Именно благодаря их искусству балалайка, оставаясь любимым инструментом народа России, стала представителем высокого музыкального искусства, получив широкое признание на самых престижных концертных сценах, отечественных и зарубежных.

На рубеже двух тысячелетий, в начале XXI века, эта важная ветвь национально-академической музыкальной культуры, по-новому утвердившая концертную балалайку, получила развитие благодаря активной гастрольной, педагогической, музыкально-просветительской и общественной деятельности Андрея Александровича Горбачева, пятидесятилетие со дня рождения которого сейчас ши-

Андрей Александрович Горбачев

роко отмечается музыкантами в области академического исполнительства на русских народных инструментах.

А. А. Горбачев, лауреат самых престижных международных и всероссийских конкурсов, — один из тех, чье искусство можно смело поставить в ряд с лучшими пианистами, скрипачами, виолончелистами, представителями самых авторитетных музыкальных специальностей. Не случайно никакому другому балалаечнику наиболее видные российские композиторы не доверяли премьеры своих сочинений. За относительно небольшой период творческой деятельности, охватывающий всего три десятилетия, музыканту удалось издать огромное количество фундаментальных научно-методических трудов, аранжировок и транскрипций, сборников концертного и педагогического репертуара, выступить в ансамблях с известными отечественными и зарубежными инструменталистами.

Андрей Горбачев получил начальное музыкальное образование в Воронеже, где окончил специальную музыкальную школу (ССМШ) и музыкальное училище (в наши дни — Воронежский музыкальный колледж им. М. Л. Ростроповича) в классе профессора Ивана Викторовича Иншакова. Именно этот талантливый музыкант, прекрасный исполнитель, педагог, методист заложил основы великолепной профессиональной школы, которые впоследствии отшлифовал и развил преподаватель Андрея Александровича в Гнесинском институте Павел Иванович Нечепоренко — всемирно прославленный балалаечник, народный артист СССР. Эта мощная подготовка позволила А. Горбачеву войти в число лидеров современного исполнительства на балалайке.

Во время обучения в классе этих замечательных музыкантов большое воздействие на юношу оказала неукоснительная требовательность педагогов к постоянной работе над повышением общего художественного кругозора и технического мастерства, над чувством формы сочинения, артикуляционно-штриховой точностью исполнения, а также пониманием особой роли ансамблевого музицирования в педагогической подготовке.

Важнейшим событием в творческой биографии А. Горбачева стал 1992 год. Именно тогда он, третьекурсник РАМ имени Гнесиных, завоевав Гран При на одном из самых крупных и значительных в то время конкурсов в области академического исполнительства на народных инструментах — «Кубок Севера» в Череповце, стал также обладателем престижной специальной премии «За лучший ансамбль». Эта премия была завоевана в дуэте с талантливой пианисткой Татьяной Петровной Ханиновой. Сотрудничество с ней (в 2008 году Татьяна Петровна получила почетное звание заслуженной артистки России) сыграло кардинальную роль не только в формировании исполнительского стиля будущего знаменитого артиста, но и послужило началом многолетней деятельности, вплоть до кончины Т. П. Ханиновой в 2016 году, самобытного ансамбля — «Классик-дуэта». В недавно изданной «Истории исполнительства на русских народных инструментах» отмечалось стремление участников ансамбля к *«достижению редкого динамического и тембрового баланса обоих инструментов»* [1, 531].

Тяга к ансамблевому музицированию проявилась и в последующей активной работе артиста в дуэтах: с 2011 года в джазовых проектах с народным артистом России Денисом Мацуевым, еще ранее, с 2000 года — с видным немецким пианистом Лотаром Фройндом (с ним музыкант гастролировал практически во всех значительных городах Германии). С 2010 года Андрей Александрович участвует в постоянных концертах с пианисткой Наталией Шатохиной, лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

Насыщенная и разносторонняя артистическая деятельность¹ плодотворно сказалась на формировании основных принципов педагогики А. А. Горбачева, и в частности — на развитии ансамблевых навыков у его воспитанников, среди которых более сорока лауреатов международных конкурсов.

Вместе с тем все актуальнее для исполнителя становятся вопросы пополнения концертного репертуара. С самого начала творческой работы для него было совершенно неприемлемым культивирование образа балалаечника-скомороха, который нередко бывал как в концертной практике, так и в ряде телевизионных и радиопередач. С приглашением на преподавательскую работу в институт имени Гнесиных с 2000 года, по рекомендации Ф. Р. Липса (а с 2004 года по его же просьбе возглавить кафедру струнных народных инструментов, где он спустя всего шесть лет становится профессором), эти вопросы стали особенно актуальными. Их значимость возросла не только в исполнительской, но и в интенсивной педагогической работе музыканта, при отделении от общей кафедры народных инструментов.

В качестве первоочередной задачи музыкант поставил значительное расширение репертуара за счет аранжировок и транскрипций музыки предшествовавших столетий. В этом, прежде всего, А. А. Горбачев органично продолжил традиции своих замечательных учителей — П. И. Нечепоренко и И. В. Иншанова (Ивану Викторовичу принадлежит более 200 переложений).

В первую очередь и самим А. А. Горбачевым, и его многочисленными студентами «испытывались на прочность» художественные средства балалайки при воспроизведении высочайших художественных творений клавирной музыки эпохи барокко. В таких аранжировках, как «Кукушка» Л. Дакена, «Перекликание птиц», «Курица», «Тамбурин», «Тростники» Ф. Рамо, в сонатах Д. Скарлатти особенно привлекательными становятся акварельно-ажурные образы, связанные с использованием многих тончайших щипковых приемов, почерпнутых мастером и его последователями из техники игры на гитаре.

Однако, пожалуй, не менее яркими в исполнении и педагогом, и его многочисленными воспитанниками оказались интерпретации многих романтических скрипичных произведений. Практически все скрипичные сочинения П. Сарасате, А. Вьетана, многие произведения Ф. Мендельсона, А. Баццини получили вторую жизнь в тембровом звучании балалайки. Они открыли неизвестные ранее, поистине необъятные тембровые средства инструмента, которые были выявлены, прежде всего, за счет цепкого туше и широчайшего спектра градаций ударного принципа звукоизвлечения, а также множества новых

приемов игры, найденных Андреем Александровичем. Это и особое звукоизвлечение, получившее наименование гитарного пиццикато, и использование на балалайке октавного тремоло, разнообразная игра в самом верхнем ее регистре. Для данных целей по предложению музыканта мастером-изготовителем Е. Н. Виноградовым были созданы новые конструкции, на которых было значительно расширено количество ладов в самом верхнем тесситурном спектре инструмента. Такие преимущества щипкового инструментария А. Горбачев и его студенты используют постоянно, пополняя возможности концертного и педагогического репертуара.

Особое место как в исполнительских программах, так и в педагогической деятельности Горбачева в классе балалайки РАМ им. Гнесиных занимает работа над произведениями венских классиков. Как отмечает сам музыкант в беседе с автором статьи, *«для меня работа над музыкой В. А. Моцарта, Й. Гайдна, над рядом скрипичных сонат Л. Бетховена позволяет формировать основы воспитания интонационной и стилистической культуры музыканта, дает необходимую базу для дальнейшего развития молодых исполнителей»*. В этих аранжировках значительно расширяются динамические и колористические средства балалаечного звучания — его отрывисто-звонящие тембры в высоком регистре, колкость в аккордовой фактуре, органично сочетающиеся с завораживающей непринужденностью и теплотой лирики.

Музыкантом разработана новая технология исполнения и методика освоения многих способов звукоизвлечения. Среди них — комбинированный прием игры пиццикато одним пальцем по двум струнам при исполнении кульминационных эпизодов в верхнем регистре, обратные удары и обратная дробь (стремительное движение кисти правой руки не сверху вниз, а снизу вверх), многообразные флажолеты, в частности, звучащие на большую терцию через две октавы выше основного тона.

Работу над формированием навыка «активного интонирования», управлением временем и пульсацией А. А. Горбачев ставит во главу угла в вопросах воспитания музыканта. Найти собственную интонацию в уже известных произведениях, при этом сохраняя чувство меры и соблюдая законы академического исполнительства, — такую задачу ставит А. А. Горбачев в своей педагогической работе. Чтобы максимально оптимизировать учебный процесс, повысить его эффективность путем внедрения инновационных методов обучения игре на балалайке, преподавателю необходимо осваивать сочинения современных композиторов, внедрять в практику новые виды техники, применять специальные знания смежных областей искусства и науки.

Одним из принципов в формировании базовых навыков исполнителя для А. А. Горбачева стали закономерности работы «подсознательной двигательной программы действий». Согласно этой теории, выдвинутой выдающимся советских психофизиологом Н. А. Бернштейном, для решения двигательной задачи подсознанием отбираются наиболее простые и часто повторяемые движения, которые выполняются наиболее крупными и развитыми мышцами: *«Центральная нервная система деятельно проходит через большое количество*

проб, ошибок, прилаживаний, приспособительных модуляций и т.п., которые, в конце концов, обеспечивают ей наиболее правильное, быстрое, рациональное и при этом находчивое осуществление искомых решений» [2, 254]. Естественно, приоритетное внимание в нахождении таких решений уделяется постоянной работе над интонацией, тембровой и художественной стороной звучания.

В последние годы А. А. Горбачев все активнее проявляет себя как крупный, необычайно вдумчивый педагог-методист. Существенным вкладом в развитие методики обучения игре на балалайке стал выпуск издательством «Музыка» в 2020 году, совместно с И. В. Иншаковым, «Современной школы игры на балалайке» (общий объем — 75 печатных листов) в двух частях и хрестоматии к ней. В нем обобщается педагогический и исполнительский опыт авторов в совершенствовании исполнительства на балалайке за последние десятилетия, публикуется более 345 упражнений и этюдов, а также большое репертуарное приложение.

Результатом многолетней работы А. А. Горбачева стала также публикация ряда других учебно-методических пособий, среди них — «Гаммы, арпеджио и аккорды для балалайки» (1996), «Упражнения и этюды для балалайки» (1998), в 2004 г. — «Техника игры на балалайке»; в 2006 году под редакцией А. Горбачева в издательстве «Музыка» начала выходить «Антология литературы для балалайки».

Важнейшим достижением А. А. Горбачева видится также то, что инструмент в его руках привлек внимание и заинтересовал ведущих музыкантов современности, после чего они стали регулярно приглашать исполнителей на струнных щипковых инструментах в свои творческие проекты. Концертная жизнь музыканта стала после этого особенно активной — он сыграл более 2500 концертов во многих странах мира².

Следует отметить, что впервые в истории балалаечного исполнительства юбиляру удалось сыграть более, чем с 30 симфоническими оркестрами, 17 из которых — в странах дальнего зарубежья. Это подтверждает тот факт, что искусство игры на балалайке становится заметной частью мировой музыкальной культуры. География гастролей охватывает более двадцати стран, регулярны и многочисленны поездки по России. В 2017 году А. Горбачев впервые в истории сыграл сольный концерт на балалайке в знаменитом Карнеги-холл в Нью-Йорке (США). Это стало поворотным пунктом в развитии этой области музыкального искусства: внимание к инструменту значительно повысилось как в нашей стране, так и далеко за ее пределами³.

Особая страница в творческой биографии А. А. Горбачева — активная и во многом новаторская по принципам педагогическая деятельность, заниматься которой музыкант начал с 1997 года — поначалу в Тамбовском музыкально-педагогическом институте имени С. В. Рахманинова, где им был разработан авторский курс по дисциплине «Методика обучения игре на струнных щипковых инструментах».

А. Горбачев внес существенный вклад в совершенствование методики обучения игре на балалайке. За время преподавания он воспитал целую плеяду

талантливых учеников, которые стали лауреатами многочисленных всероссийских и международных конкурсов; среди его воспитанников несколько кандидатов наук — А. Усов, С. Воронцов, А. Моргунов, Е. Шаравин. За последние десятилетия сложилась ситуация, при которой на Всероссийском музыкальном конкурсе при поддержке Министерства культуры большинство победителей являются учениками А. Горбачева (О. Пискунов, И. Кузнецов, А. Вродливец, И. Степанов, А. Николайчук, В. Дунаев). Это связано со стремительным изменением технологии и развитием репертуара, что требует некоторого времени для его вдумчивого осмысления и практического освоения преподавателями и студентами страны.

Коммуникабельность и открытость А. Горбачева позволили ему многие годы работать с преподавателями из различных учебных заведений, ныне их ведущими педагогами; среди них лауреаты всероссийских и международных конкурсов А. В. Баушев, Д. И. Гальцев, А. П. Моргунов и А. Г. Торяник в Тамбовском музыкально-педагогическом институте им. С. В. Рахманинова, доцент Петрозаводской государственной консерватории им. А. Глазунова Н. А. Первененок, лауреат Всеукраинского конкурса, доцент Ханты-Мансийского филиала РАМ им. Гнесиных, С. И. Слипаков и другие⁴.

Особыми эпитетами должен был быть охарактеризован замечательный дар А. А. Горбачева как организатора, уже более 16 лет он успешно возглавляет кафедру струнных щипковых народных инструментов. За это время многие учащиеся стали лауреатами самых престижных конкурсных состязаний; преподаватели кафедры подготовили множество методических статей, значимых для совершенствования процесса обучения, защищены диссертации.

Пятидесятилетний юбилей, казалось бы, — время подводить первые итоги творческой деятельности, однако сам Маэстро убежден, что этот юбилей — открытие новых перспектив развития инструмента. Андрей Александрович считает, что находится лишь в начале творческого пути. А впереди — огромное количество самых смелых творческих проектов, прежде всего связанных с дальнейшим активным расширением академического репертуара балалаечного исполнительства, привлечения внимания наиболее талантливых композиторов и ведущих музыкантов современности к балалайке. Не меньше творческих планов и в видении новых горизонтов транскрипторской деятельности, в дальнейшей активизации ансамблевого музицирования. И, конечно же, будучи, как отмечается во многих статьях о музыканте, «автором ряда методических работ и статей по проблемам народно-инструментального искусства» [4, 200], А. Горбачев направляет свои творческие устремления также и на совершенствование методики и практики преподавания игры на инструменте.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря Андрею Александровичу Горбачеву появился новый «фирменный» стиль исполнения на балалайке, а также многие новаторские приемы игры и виды техники, стремительно пополнился высокохудожественный оригинальный репертуар, разработана и опубликована современная методика совершенствования искусства игры на этом инструменте.

В этой связи возникает аналогия с еще одной юбилейной датой: ровно сто тридцать лет назад, во время гастролей В. В. Андреева в Тифлисе в 1891 году, столь авторитетный музыкант, как Антон Григорьевич Рубинштейн, побывав на андреевском концерте и горячо поздравляя основоположника академического исполнительства на народных инструментах с замечательным выступлением, высказал ему, в частности, следующую мысль: «*Вы внесли новый элемент в музыку*» [3, 7].

Неустанный поиск этого «*нового элемента в музыке*» как самого высокого художественного явления стал яркой путеводной нитью во всей творческой деятельности А. А. Горбачева, инструмент все более привлекает внимание ведущих музыкантов современности. Именно эта сторона позволяет балалайке в его руках, как и в руках его огромного количества воспитанников и последователей, становиться полноправным национальным академическим инструментом самых престижных концертных залов всего мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Имханицкий М. И.* История исполнительства на русских народных инструментах. Учебное пособие для высших и средних учебных заведений искусств и культуры. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Москва, 2018.
2. *Бернштейн Н. А.* О построении движений // Биомеханика и физиология движений. Москва, 2004.
3. *Штибер Н. П.* В. В. Андреев. Очерк его деятельности. СПб., 1898.
4. Факультет народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных. Сост.-ред. Б. М. Егоров. Москва, 2000.

REFERENCES

1. *Imkhanitskij M. I.* Istorija ispolnitel'stva na russkix narodny'x instrumentax. Uchebnoe posobie dlya vy'sshix i srednix uchebny'x zavedenij iskusstv i kul'tury'. Izd. 2-e, pererabotannoe i dopolnennoe [Imkhanitsky M. I. The history of performance on Russian folk instruments. Textbook for higher and secondary educational institutions of arts and culture. Ed. 2nd, revised and supplemented]. Moscow, 2018.
2. *Bernshtejn N. A.* O postroenii dvizhenij // Biomexanika i fiziologiya dvizhenij. Bernshtejn N. A. O postroenii dvizhenij // Biomekhanika i fiziologiya dvizhenij [Bernstein N. A. About the construction of movements // Biomechanics and physiology of movements]. Moscow, 2004.
3. *Shtiber N. P.* V. V. Andreev. Ocherk ego deyatel'nosti [Stieber N. P. V. V. Andreev. An outline of his activities]. St. Petersburg, 1898.
4. Fakul'tet narodny'x instrumentov Rossijskoj akademii muzyki imeni Gnesiny'x. Sost.-red. B. M. Egorov [Faculty of Folk Instruments of the Gnessin Russian Academy of Music. Comp.-ed. B. M. Yegorov], Moscow, 2000.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 А. Горбачев — неперемный участник таких крупнейших международных фестивалей, как «Крещендо», «Денис Мацуев приглашает», «Московская музыкальная осень», «Schleswig-Holstein Musik Festival» (Германия), «Баян и баянисты», «Современная музыка для оркестров

- народных инструментов», «Струны молодой России», «Созвездие мастеров» и ряда других. А. Горбачев является художественным руководителем Всероссийской акции «Балалайка-душа России», президентом Международного фестиваля «Байкальские струны» (Иркутск).
- ² География концертных турне артиста необычайно разнообразна: Австрия (2008), Англия (1991–1993), Венгрия (1997), Германия (с 2001 г. гастролирует ежегодно), Испания (2007), Польша (1997), Португалия (2008–2009), США (с 1992 по 2013 гг. посещал шесть раз), Финляндия (2009–2013), Франция (1995–2003), Чехия (2010), Швейцария (с 2007 г. ежегодно), Япония (бывает постоянно). Еще шире гастрольная деятельность музыканта в нашей стране, в самых различных ее регионах. Творческими партнерами Андрея Александровича на сцене в разные годы были выдающиеся музыканты: народные артисты России А. Цыганков (домра), В. Круглов (домра, мандолина), С. Лукин (домра), М. Горобцов (домра альт), А. Гуревич (балалайка), заслуженные артисты России Т. Вольская (домра), А. Иванов (контрабас), М. Дзюдзе (балалайка-контрабас), Н. Марецкий (домра), И. Безотосный (балалайка), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Д. Илларионов (гитара), Ю. Алешников (гитара), А. Онищенко (балалайка), А. Буряков (балалайка), Е. Мочалова (домра, мандолина), Н. Анчутина (домра), Н. Корсак (домра, мандолина), М. Горбачева (домра) и другие.
- ³ Хотелось бы также обозначить наиболее интересные и значимые концерты А. Горбачева: 1991 г. — Великобритания, Лондон, выступление перед королевой Англии Елизаветой II; 1994 г. — выступление перед первым президентом России Б. Н. Ельциным; 2012 г. — выступление перед президентом России В. В. Путиным; 2010 г. — Турция, Арена Анкара, сольное отделение с Президентским оркестром Турции (12.000 зрителей); 2016 г. — Москва, Кремлевский дворец съездов, выступление в проекте Д. Мацуева «Игры в джаз» (5.700 зрителей); 2016 г. — Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский», выступление в проекте Д. Мацуева «Игры в джаз» (3600 зрителей); 2017 г. — Москва, ГКЗ им. П. И. Чайковского, выступление с ГАСО под управлением народного артиста России П. Когана; 2018 г. — Москва, выступление с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы», художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России В. Спиваков.
- ⁴ Среди выдающихся воспитанников А. Горбачева одних только лауреатов международных и всероссийских конкурсов более двадцати. Уже стали широко известными такие имена, как К. Захарато, И. Кузнецов, В. Данилов, О. Пискунов, И. Степанов, В. Дунаев, К. Игнатьев, А. Вродливец, А. Николайчук, А. Тарасов, М. Киселев, А. Торяник, Д. Гальцев, С. Воронцов, У. Попова и другие.