

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
Государственное бюджетное учреждение
Донецкой Народной Республики
«Республиканский дом народного творчества и кино»

Традиционно-бытовые музыкальные инструменты Духовые

Методические рекомендации

г. Донецк, 2024

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
Государственное бюджетное учреждение
Донецкой Народной Республики
«Республиканский дом народного творчества и кино»

Традиционно-бытовые музыкальные инструменты
Духовые

Методические рекомендации

г. Донецк, 2024

Традиционно-бытовые музыкальные инструменты: духовые : методические рекомендации / Сост. Г.О. Тарасенко. – Донецк : РДНТК, 2024. – 21 с.

Составитель – Г.О. Тарасенко, специалист отдела музыкального искусства ГБУ ДНР «РДНТК».

Редактор – Ю.В. Бабаева, заведующий отделом музыкального искусства ГБУ ДНР «РДНТК».

Корректор – Д. И. Борозенец, специалист отдела фестивальных и концертных программ ГБУ ДНР «РДНТК».

Данные методические рекомендации адресованы руководителям самодеятельных музыкальных коллективов, фольклорных и вокально-инструментальных ансамблей, оркестров народных инструментов учреждений культуры и искусств. Здесь раскрыта история возникновения и создания, особенности изготовления и применения в народном музицировании традиционно-бытовых музыкальных духовых инструментов: кугиклы, свистулька, волынка, свирель, калюка, рожок.

© Тарасенко Г.О., 2024

© ГБУ ДНР «РДНТК», 2024

Предложения и замечания присылать по адресу:

283050, г. Донецк, бул. Шевченко, 2, ДНР

E-mail: rdntk@bk.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление.....	3
Кугиклы.....	5
Свистулька	9
Волынка.....	12
Свирель.....	13
Калюка.....	15
Рожок.....	18
Заключение	20
Список использованной литературы.....	21

Вступление

На сегодняшний день ошибочно считают, что исключительно русскими народными музыкальными инструментами являются гармонь, балалайка, гитара и мандолина, однако на самом деле они пришли к нам из западной культуры в XIX веке.

История развития исконно русских народных инструментов уходит далеко в прошлое. Традиционно-бытовые музыкальные инструменты составляют основную часть развития русской музыкальной культуры. Практически все наши предки владели навыками их изготовления и использования. История возникновения, развития музыки тесно связана с обрядовой, религиозной деятельностью. На Руси музыка впитала традиции распространенного повсеместно язычества. После принятия христианства здесь действовал запрет на использование музыкальных инструментов в храмах. Строгие религиозные каноны не допускали развлекательных песенок, исполняемых скоморохами, которые активно использовали исконно народные музыкальные инструменты. Скоморохи — странствующие актеры, развлекающие публику уличными представлениями, песнями, плясками, — во многом были основными создателями русской народной музыки. Они подразделялись на «плясцов» (тех, кто пляшет), «сопельников» (тех, кто играет на сопелях) и «игрецов» (тех, кто играет на других инструментах), они первыми ввели в обиход понятие развлекательной народной музыки, отойдя от церковных песнопений, обрядовых мотивов.

Исполнители народной музыки, песен, сохранявших элементы язычества, обрядовости, преследовались церковью. То, что использовалось средневековыми скоморохами, практически не дошло до наших времён, поэтому традиционно русскими музыкальными инструментами принято считать те, которые использовались пастухами, жителями сел, деревень: гусли и гудки, рожки, дудки, трубы, охотничьи рога.

Кугиклы

Кугиклы (кувиклы) — духовой деревянный музыкальный инструмент, русская разновидность многоствольчатой флейты Пана.

Кугиклы представляют собой набор пустотелых трубок различной длины и диаметра с открытым верхним концом и закрытым нижним. Внутри трубки полые. На Руси материалом для них служили стебли болотного камыша (куги). Помимо этого, основой изделия мог быть тростник, кора бузины, калины, стебли любых растений семейства зонтичных. Дном служил узел ствола. В наше время используются пластмассовые, эбонитовые и даже металлические кугиклы. От материала изготовления напрямую зависит звучание кугикл, их тембр.

Комплект кугикл обычно состоит из 3-5 трубок одинакового диаметра, но разной длины (от 100 до 160 мм). Трубки инструмента не скрепляются между собой, что позволяет их менять в зависимости от требуемого строя. Верхние, открытые концы инструмента располагаются на одной линии. Поднося их ко рту и поводя ими (или головой) из стороны в сторону, дуют на края срезов, извлекая, как правило, короткие, толчкообразные звуки.

В русских кугиклах каждая дудочка имеет своё название. В Курской области дудочки, начиная от большой, называются «гудень», «подгудень», «средняя», «четверушка» и самая маленькая — «пятушка», в других областях названия могут отличаться. Такие названия позволяют исполнителям в процессе сыгравания обмениваться репликами, подсказывающими, как нужно играть.

Первым обратил внимание на флейту Пана Гасри, давший весьма неточное её описание под названием свирель, или свирелка. О кугиклах писал Дмитриюков в журнале «Московский телеграф» в 1831 году. На протяжении XIX века в литературе время от времени встречается свидетельства об игре на кугиклах, особенно на территории Курской губернии.

Область распространения кугикл на Руси хотя и не велика, однако занимает очень характерное положение, охватывая один из наиболее древних районов восточнославянского заселения, расположенный в пределах современных Брянской, Курской и Калужской областей.

Комплект из пяти дудочек в руках одного исполнителя называется «парой». Играют на кугиклах женщины и преимущественно ансамблем. Одиночная игра, по мнению самих исполнительниц, не представляет ценности, хотя и практикуется.

Играющие на «паре» должны уметь дуть в дудочки и издавать голосом отдельные звуки исполняемой пьесы. Репертуар ансамблей ограничивается обычно плясовыми наигрышами. При игре кто-то время от времени поёт или — чаще — приговаривает текст. Хороши кугиклы в соединении с другими народными инструментами: жалейкой, свирелью, народной скрипкой.

История возникновения многоствольной флейты уходит корнями в далекое прошлое. Однако с историей её «возникновения» мы знакомы лишь благодаря древним грекам — они сочинили красивую легенду, связанную с её возникновением. Лесной бог по имени Пан был очарован прекрасной нимфой. Но красавице претила даже мысль о том, чтобы быть рядом с бородатым, уродливым существом. Ее мольбам внял речной бог, превратив девушку в тростник. Загрустивший Пан срезал стебли растения, превратив их во флейту. Именно поэтому многоствольные конструкции называются «флейтами Пана».

Многие народы, культуры располагают похожими на пан-флейту моделями. Русские кувиклы имеют отличительную особенность — дудочки не скрепляются между собой. Районами распространения этого инструмента на Руси стали области, соответствующие современным Брянскому, Калужскому, Курскому регионам. История появления инструмента в Древней Руси окутана тайной: неизвестно, как, когда, кем он был изобретен или откуда завезен. Пользовались им исключительно женщины, выступая на праздниках, посиделках. Ансамбли состояли из нескольких представительниц прекрасного пола, так как сольные партии на кувиклах звучат однобоко. Сложные мелодии конструкции не подвластны, зато она прекрасно справляется с короткими, задорными песенками, прибаутками, плясками.

Этимология слова «кувиклы» связана с материалом их изготовления — кугой, как в старину называли камыш.

Современные кувиклы скрепляются между собой хотя бы просто нитью — для удобства исполнителя, который во время игры может ненароком выронить одну или несколько дудочек из набора.

Технику исполнения нельзя назвать сложной. Музыкант просто подносит конструкцию верхней, ровной поверхностью, ко рту, поочередно дуя в нужные отверстия. Короткие дудки издают высокие звуки, чем больше длина, тем ниже они становятся.

Гораздо сложнее настроить неординарный инструмент. Потребуется регулировка длины, смазка конструкции, увлажнение, сверление боковых отверстий, чтобы добиться необходимой окраски звука. Простейший способ — снабдить дно дудочек пробками. Делая их короче, исполнитель увеличивает высоту звука, и наоборот.

Древнерусский способ изготовления кугикл заключался в поиске подходящих растений, стебель которых был достаточно твердым, поддающимся очистке. Опытные умельцы могли заранее сказать, какой из стеблей будет звучать, а какой нет.

Материал высушивали, придавали каждой трубке нужную длину. Чтобы заполнить возможные пустоты внутри стеблей, их смазывали растительным маслом, заливали воск. Концы инструмента смазывали водой, слюной.

Свистулька

Бытуя с древнейших времен, игрушка занимала большое место в жизни любого общества. Ведь именно с игрушки начинается познание мира человеком.

Свистулька — одна из очень старых, повсеместно и широко распространенных игрушек, превращающихся в умелых руках в музыкальный народный инструмент. Форма свистулек разнообразна: птицы, лошади, собаки, кошки и другие животные.

На Руси свистульки появились не позднее X века. Они представляют собой сочетание простейшего музыкального инструмента (свистка-гудушника, свистка-сопелки) и скульптурного изображения какого-либо зооморфного, а возможно, и мифологического персонажа. Лепилась такая игрушка на пальцах из одного куска глины. Основное искусство мастера заключалось в создании ее полой звуковой части — свистка. Секрет чистого и насыщенного звука зависел от ряда причин и, прежде всего, от

правильного расположения воздухоудного канала в мундштуке и находившегося под ним отверстия для выхода части воздуха.

Удивительное дело, но, пролежав сотни лет в земле, эти игрушки и сегодня поражают звонким и объемным звучанием, значительно отличаясь от своих современных аналогов. Причем в зависимости от размера полый части игрушки звук мог быть высоким пронзительным или более низким басовитым.

Наши игрушки-свистульки, представленные в форме птичек, отличаются большим музыкальным достоинством. Датируются XV-XVI веком создания. Найдены они были в деревнях Хотобцово и Захряпино на размыве Рузского водохранилища. Сзади, обычно в хвосте, находится пригубник со щелевидным отверстием для дутья. Рядом с ним, внизу (под хвостом) или вверху (на спине фигурки), находится пищик. Без него свистулька нема, она свистеть не будет. А по бокам — два игровых отверстия лада, ими можно варьировать звук, получая незаmysловатую мелодию.

В древности звучащие глиняные изделия служили средством общения с духами и являлись предметами культов, участвуя в религиозных ритуалах. В языческие времена глиняная игрушка была магическим инструментом, способным вызвать ветер и дождь, отпугнуть нечистую силу. Однако этому нет прямых доказательств.

Найденные археологами древние свистульки имели грубое оформление мундштука, плавающую интонацию и маленький диапазон, поэтому не могли быть инструментами для полноценного музицирования.

Тем не менее, они участвовали в некоторых ритуалах, но именно в качестве игрушки, а не звучащего инструмента. Например, на вологодских свадьбах использовали игрушечных коней, зайцев и птиц из глины: их ставили на свадебный стол на подносе для сбора денег у гостей.

Есть версия, что игрушка переманивает на себя хворь. Возможно, свистульки выполняли функцию оберега — своим шумом и свистом они отгоняли от ребенка злых духов. Однако, на наш взгляд, основная функция детской свистульки — тренировка легких и артикуляционного аппарата ребенка. На это значение указывает их повсеместная распространенность и устойчивое бытование.

На Руси свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел. Любой горшечник мог сделать глиняный свисток, даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной местности. Веселый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных соловьев всегда раздавались на всех ярмарках — сразу было понятно, куда идти за новой крынкой или макитрой. Свистулька привлекала к гончару покупателей.

Постепенно изготовление глиняной игрушки развивалось, к нему привлекались жены и дети мастеров. В некоторых промыслах производство игрушки обособляется от гончарного, обретает самостоятельность. И сегодня игрушка продолжает существовать даже там, где потребность в глиняной посуде исчезла вместе с умением обращаться с гончарным кругом.

Волынка

Волынка — язычковый духовой инструмент многих народов Европы и Азии. Все уверены, что это традиционно шотландский инструмент, но в Шотландии и Ирландии он называется «бэгпайп», во Франции — «мюзетт», в Испании — «гайта», в Белоруссии — «дуда». И только в России носит имя «волынка».

По мнению исследователей, русское название волынки произошло от Волыни — наименования местности, где был создан этот старинный музыкальный инструмент. Данная область, расположенная в районе верхнего течения Западного Буга, некогда входила в состав Руси. В те времена этот музыкальный инструмент был широко распространенным, поэтому неоднократно упоминался в русских народных сказках, припевках и песнях. Особенно популярной волынка была у скоморохов и придворных музыкантов. С тех времён остались врезанные в русское сознание выражения «волынить», «не тянуть волынку».

Традиционная волынка представляла собой специальный воздушный резервуар, называемый мехом. Его изготавливали из цельной шкуры телянка или козы, в которую вставлялись трубки. Одна из трубок, предназначавшаяся для нагнетания воздуха, оснащалась обратным клапаном, а вторая содержала пищик. В некоторых местностях использовался пищик типа свирели, а на территории современной России были распространены волынки с пищиками-жалейками. Диапазон инструмента очень ограничен, в зависимости от вида волынки он составляет от одной до двух октав.

Русская волынка — настраиваемый инструмент, именно поэтому она может гармонично звучать в сочетании с любым музыкальным инструментом, при этом стили музыки также не ограничиваются — ей подвластна и современная, и джазовая, и фольклорная музыка.

Сегодня русскую волынку уже не услышать. На территории России старинную волынку можно увидеть лишь в некоторых музеях и частных коллекциях (Музей забытой музыки г. Воронеж — экспозиция, созданная мастером Сергеем Плотниковым, раскрывающая историческое разнообразие русских народных музыкальных инструментов). Единственный экземпляр, воссозданный по старинным описаниям, хранится в музее имени М.И. Глинки.

Свирель

Свирель (сопель, цевница) — старинный народный русский духовой инструмент типа концевой флейты. В Древней Руси этот инструмент изготавливался либо из полого тростника, либо из цилиндрических

деревянных веток. Была легенда, которая гласит, что Лель, сын славянской богини любви Лады, был свирельщиком. Весной он делал свою свирель из березовых веток.

Свирель известна незамысловатым строением — это простая деревянная (иногда металлическая) труба. На верхнем конце она имеет свисток, похожий на клюв, а в середине лицевой стороны вырезаны несколько (обычно шесть) пальцевых отверстий. Деревянная труба изготавливается из облепихи, лещины, клена, ясеня или птичьей вишни. Длина составляет от 25 до 32 и более сантиметров. Диапазон свирели – 2 октавы: от ноты «ми» 1-ой октавы, до «ми» 3-ей.

На земли древних славян духовой инструмент попал предположительно из Греции. В летописных источниках есть упоминание о трёх его разновидностях:

цевница – многоствольная флейта;
·сопель – одноствольный вариант;
·свирель – вариант с двумя стволами. Объединение двух дудок в один инструмент даёт возможность исполнения двухголосных мелодий, благодаря чему репертуар наигрышей обширен и весьма разнообразен.

На дудке играли преимущественно скоморохи и пастухи. Многие десятилетия музыкальный инструмент считался сельским, примитивным, неинтересным. Лишь в конце XIX века русский дворянин В.В. Андреев, изучавший народную культуру, усовершенствовал свирель клапанной механикой и включил в состав оркестра народной музыки.

Народный инструмент с многовековой историей и мелодичным звучанием сегодня нельзя назвать популярным. Его используют преимущественно в концертах народной музыки, исторических фильмах, спектаклях.

Калюка

Калюка, или травяная дудка — старинный русский духовой музыкальный инструмент. Специалисты узнали о нём лишь в конце XX столетия, а именно в 1980 году, когда студенты Московской и Ленинградской консерваторий побывали в сёлах Большебыково и Подсереднее. Своим открытием они поделились с фольклористами, и в августе того же года были получены первые материалы об этой травяной дудке, о её широком распространении и использовании инструмента — на нём играло практически всё мужское население сёл от мальчишек до стариков и по любому поводу.

Под игру на этой дудке, в том числе, исполнялись частушки и танцевали. Юноши охотно играли перед своими избранницами, дабы привлечь к себе их внимание. На калюке, как правило, играли в сумерки или ночью, и очень редко днём.

Названием калюка обязана растению, из высушенного стебля которого ее обычно изготавливали — татарника колючего. Слово «колючий» и стало определяющим для народного наименования этой с виду и по устройству простецкой флейте. И хотя татарник колючий обеспечивает инструменту звонкий и отчётливый звук, неплохие калюки научились делать из высушенных зонтичных растений (пустырник, борщевик, гречиха и некоторые другие).

Говорят, что по звучанию инструмента можно определить материал его изготовления. Такое возможно лишь для опытных исполнителей на калюке, которых, к сожалению, в наше время найти можно только в некоторых областях России. Внешне представляет собой полую трубку с тремя отверстиями: входным (называется «верхним» и находится с более толстого среза трубки), в которое музыкант вдует воздух; выходным (называется «нижним»), находящимся с другого конца трубки и имеющим меньший диаметр среза; свистком (называется «дульцем»), расположенным в боковой поверхности недалеко от верхнего отверстия.

Никаких других отверстий на этом музыкальном инструменте не имеется. При изготовлении калюки длина трубки выполняется под индивидуального исполнителя.

Готовые инструменты в наше время бывают таких размеров по длине: для детей — от 25 до 35 см; для взрослых музыкантов — от 45 до 88 см.

Выбирать калюку для собственных нужд следует с таким расчётом её длины, чтобы можно было без труда зажимать нижнее отверстие подушечкой указательного пальца правой руки. Виды калюки различаются ещё и по материалу изготовления, от чего зависит их срок использования:

- лужные — одноразовые модели дудок из свежесрезанных стеблей травянистых растений. Их обычно делали для разового использования, после чего просто выбрасывали.

- колючие — это те инструменты, что выполнялись их татарника. Такие изделия особенно ценились, а хранились долго. Правда, использование их было довольно редким — по важному поводу и большим праздникам. Считалось, что владение таким инструментом было доступно лишь зажиточным семьям.

А также отличают калюки низкого, среднего и высокого регистра звучания, что делает возможным создания из них ансамблей. На некоторых изделиях число отверстий доводят на стволе до четырёх.

Инструмент держат вертикально, правая рука находится у нижнего отверстия, а левая — в средней части трубки. Для получения звуков на

калюке необходимо производить вдувание воздуха во входное отверстие и научиться регулировать выход воздуха из нижнего отверстия. За счёт энергии вдуваемого воздуха и умелого прикрытия и открытия выхода получают необходимый звукоряд. Воздух на входе регулируют с помощью губ и собственного языка исполнителя. Звуки получаются по натуральному звукоряду, а их тембр — довольно резкий — можно отнести, скорее, к ритмическому, нежели мелодическому характеру.

В настоящее время калюка имеет достаточно широкое применение в ансамблях народных инструментов, фольклорных ансамблях и даже солисты могут порадовать слушателя прекрасным природным звучанием, давая надежду на возрождение этого музыкального инструмента. Открытие такого музыкального инструмента, как калюка, является одним из уникальных и недавних открытий в русском фольклоре.

Рожок

Среди многообразия музыкальных инструментов не так много найдется исконно русских. Один из них — деревянный рожок, прошедший путь от верного спутника пастухов до полноценного участника народных ансамблей, оркестров.

Рожок — духовой деревянный музыкальный инструмент. Первоначально он исполнял функцию не музыкальную: служил для привлечения внимания, подачи звукового сигнала в случае опасности, и был распространен среди пастухов, сторожей, воинов, намного позднее он начал использоваться для воспроизведения танцевальных, песенных мелодий.

Изготавливают инструмент из бересты, клёна и можжевелевой коры.

Предмет выглядит предельно просто: конической формы деревянная трубка, оснащенная шестью небольшими отверстиями. Поочередно

закрывая отверстия, музыкант извлекает звуки нужной высоты. Верхняя, узкая часть, заканчивается мундштуком — элементом, отвечающим за извлечение звуков.

Широкая нижняя часть называется раструбом. Раструб обеспечивает звуку хорошее прохождение, отвечает за яркие интонации. Длина инструмента различная (в пределах 30-80 см).

Существуют два типа рожка: для сольной и для ансамблевой игры. Ансамблевые разновидности рожка называются в народе «визгунок» и «бас». Между собой они всегда настроены в октаву. Для сольной игры обычно используются рожок средних размеров. К таким рожкам относится «полубасок». Звук рожка достаточно резкий и звучный, одновременно обладает скрытой силой и мягкостью. Звуковой диапазон достигает десятка нот, из которых рождаются миллионы различных мелодий и композиций.

Русский рожок имеет разные названия — «пастушеский», «песенный», «владимирский». Название «владимирский» рожок приобрёл сравнительно недавно, в конце XIX века в результате успеха, который имели выступления хора рожечников под управлением Н.В. Кондратьева из Владимирской области. Первоначально ансамбль выступал в пределах собственной губернии, затем был приглашен для выступлений за границей.

В наше время ансамблевая и сольная игра на рожках частично практикуется, особенно во Владимирской и в Костромской областях. Кроме того, рожки иногда вводятся в состав оркестров русских народных инструментов.

Заключение

Различные традиционно-бытовые музыкальные инструменты — это часть истории народного творчества. Их звучание способно раскрыть специфику нравов и обычаев, поведать многое о культуре своего народа

В недалеком прошлом повседневная жизнь русского народа была немыслима без музыкальных инструментов. Практически все наши предки владели секретами изготовления несложных музыкальных инструментов и передавали их из поколения в поколение. Приобщение к тайнам мастерства прививалось с детства, в играх, в работе, посильной для детских рук. Наблюдая за работой старших, дети получали первые навыки создания простейших музыкальных инструментов. Шло время. Духовные связи поколений постепенно нарушались, прерывалась их преемственность. С исчезновением некогда повсеместно бытовавших в России народных музыкальных инструментов утратилось и массовое приобщение к национальной музыкальной культуре.

Необходимо отметить, что на протяжении последующих столетий традиционно-бытовые музыкальные инструменты получили свое дальнейшее развитие благодаря творческой изобретательности мастеров и музыкантов-этнографов. Существовавшие некогда инструменты реконструировались, обретая новую форму, звучание и предназначение. В наши дни, к сожалению, осталось не так много мастеров-умельцев, сохранивших традиции создания простейших музыкальных инструментов.

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней — это одна из важнейших задач современного русского общества, которая требует бережного отношения к национальной музыкальной культуре. В последнее время внимание к старинным русским народным духовым инструментам постоянно возрастает. Очень многие музыканты увлеченно стараются овладеть искусством исполнения на них. Эта тенденция говорит о том, что ширится интерес к национальной культуре, а вместе с ней к музыкальным инструментам, на которых играли наши предки. Старинные народные духовые инструменты не будут забыты, и сохранится исполнительское искусство на них.

Список использованной литературы

1. Банин А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции. М., Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997.
2. Бойко Ю. Куда идти народным инструментам? Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015.
3. Буданков О., Вахутинский М., Петров В. Практический курс игры на русских народных духовых и ударных инструментах. М. : Музыка, 1991.
4. Имханицкий М. История исполнительства на русских народных инструментах», М., 2002.
5. Рытов Д. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: русские народные инструменты. М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001.
6. Шахов Г. Народные инструменты должны служить народу // Народник. 2009.