

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
ГБУ «Республиканский дом народного творчества и кино»

Традиционно-бытовые музыкальные инструменты. Ударные

Методические рекомендации

г. Донецк, 2023 г.

Традиционно-бытовые музыкальные инструменты. Ударные:
Методические рекомендации / Сост. Ю.В. Бабаева. – Донецк: РДНТК,
2023. – 20 с.

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

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

Ответственный за выпуск – О.С. Хамитова, заместитель директора ГБУ «РДНТК».

Данные методические рекомендации адресованы руководителям самодеятельных музыкальных коллективов, вокально-инструментальных ансамблей и оркестров народных инструментов учреждений культуры и искусств. Здесь раскрыта история возникновения и создания, особенности изготовления и применения в народном музицировании традиционно-бытовых музыкальных инструментов (ударные): ложки, трещотки (круговая и пластинчатая), дрова, колотушка, рубель.

© Бабаева Ю.В., 2023

© ГБУ «РДНТК», 2023

Предложения и замечания присылать по адресу:

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

E-mail: rdntk@bk.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Ложки	5
Трещотки.....	7
Дрова.....	10
Колотушка (кокошник).....	13
Рубель	15
Заключение	19
Список использованной литературы.....	20

Введение

Если вы думаете, что традиционно-бытовые музыкальные инструменты давно остались в прошлом и покрылись пылью, что на них играют только пожилые и самобытные музыканты, проживающие в деревнях и сёлах, то вы глубоко заблуждаетесь! Народные традиционно-бытовые музыкальные инструменты популярны по сей день. На них играют не только в самодеятельных коллективах, а также активно используют в профессиональных ансамблях и оркестрах всех направлений. От классики до рока всё чаще можно услышать звучание таких инструментов: древнерусские гусли, продольные флейты, свирели, бубны, трещотки, деревянные коробочки, рубели, колотушки, ложки, сопель, дудки, глиняные свистульки, жалейки, волынки, пищалки, погремушки, жужжалки, фурчалки, ревуны, балалайки, домбры и др.

Немного поговорим о том, с чего начиналась история возникновения русских народных музыкальных инструментов и каким образом они сохранились до наших времён.

В мире музыки существует порядок и классификация инструментов, которые делятся на большие группы: ударные, духовые, струнные, клавишные и даже язычковые. Какие из них появились раньше, какие позже сейчас трудно сказать. Но древние люди, которые жили среди природы, добывали себе пищу и начинали пользоваться первыми орудиями труда, могли замечать то, что музыка их окружает во многих предметах быта. Стреляя из лука, замечать, что натянутая тетива - звучит, тростник, из которого можно было делать тростниковые трубочки, издаёт свистящие звуки, если в него подуть. А незамысловатый ритм удобно было отбивать на любой поверхности различными подручными средствами.

Человечество развивалось и с ним развивалось всё вокруг. Накапливая опыт, люди из примитивных звуков создавали мелодии, а из элементарных природных материалов создавали музыкальные инструменты. Для чего наши предки создавали музыку и подыгрывали себе на примитивных инструментах – это помогало им в различных ритуалах: поклоняться богам, сопровождать военные действия, горевать и даже веселиться. Но между звуковым многообразием природы и настоящей музыкой была огромная пропасть, так как различные звуки это ещё не была музыка. Человек должен был научиться определённым образом организовывать звуки и передавать свои эмоции с помощью волшебных звуков. Вот только тогда и возникала музыка.

Какие же на самом деле инструменты всё-таки были первыми? Человек сначала хлопал в ладоши, потом брал палку и стучал по камню. Таким

образом появлялись первые звуки. Скорее всего, хоть и нельзя точно утверждать, одними из первых инструментов были – ударные. Барабаны, колотушки, трещотки, погремушки, которые делали из высушенных плодов с косточками внутри, считаются самыми простыми ударными инструментами.

Эти простые ударные инструменты со временем стали занимать огромную и важную роль в быту простого народа Древней Руси, а после дошли до наших времён. Человек стал развиваться и усовершенствовать всё вокруг себя. И те знания, которые передавались из поколения в поколение, очень помогали создавать вокруг себя быт. Ведь он являлся важной и неотъемлемой частью жизни простого человека.

Какие же музыкальные инструменты русский человек использовал в быту? А позже они стали народным достоянием, которое пользуется спросом и в наши дни! Ведь на самом деле русские народные инструменты, кроме как являлись неотъемлемой частью быта – и есть часть истории развития народного творчества.

Ложки

Какое же место ложки занимают в музыке?

Деревянные ложки – не только столовый прибор для повседневного использования в быту, а русский, народный, ударный, музыкальный инструмент Древней Руси, выделяющийся своей самобытностью и оригинальностью.

Музыкальные деревянные ложки один из самых колоритных и узнаваемых инструментов славянского происхождения. Простейшими деревянными ударными приспособлениями, с помощью которых можно было отбивать незамысловатый ритм, славяне пользовались давным-давно. Старинные модели деревянных ложек изготавливали вручную из клёна и берёзы, они получались более толстостенными, эта была их особенность. Обладали низким и качественным звучанием. Для яркости инструмента поверхность расписывали различными узорами.

Известно, что первыми исполнителями игры на ложках были скоморохи и шуты, которые развлекали бояр своими задорными песнями и шутками. Также пастухи, охотники, воины и даже обычный сельский люд применяли их в праздновании различных событий, проведении ритуалов и обрядов. А в XVIII веке солдатские хоры и инструментальные ансамбли использовали ложки для ритмического сопровождения произведений.

В XIX – XX веках появились настоящие виртуозы, которых называли ложечниками.

Ложечник - человек, который играет на ложках, отбивает ритм, используя разнообразные приёмы. Конкретной школы игры на ложках не было у наших предков, нет её и сейчас. Качество игры зависело от чувства ритма и энергичности музыканта. Он использовал различные ударные движения, встряхивания, хлопки. Многие музыканты – ложечники прикрепляли к своим инструментам колокольчики и бубенчики, чем усиливали и украшали звучание. Их приглашали в инструментальные оркестры, своей игрой на ложках вносили в звучание национальной музыки уникальный колорит.

Нужно ли знать нотную грамоту, чтобы стать настоящим ложечником? Достаточно правильно держать ложки и освоить несколько простых техник игры на них.

Музыкант, который играет на ложках, сам регулирует звучание силой удара. Две ложки берут в правую руку, зажимая между пальцами. Ударяют по ладони левой руки или используют колено. Также можно играть тремя ложками. Правильно держать их необходимо следующим образом: первая (игровая) находится в правой руке, вторая, третья (всерные) зажаты между пальцами левой. Удары совершаются скользящим движением: исполнитель бьет по одной чашечке, сразу переходя на следующую. Играть можно, как стоя так и сидя, ложечник сам выбирает удобное положение. Разнообразие звуков добивались, делая параллельно удары о пол, тело, иные поверхности.

Музыкальные деревянные ложки по сей день остаются очень популярными, они являются неотъемлемой частью фольклорных и инструментальных ансамблей.

Трещотка

Что такое трещотка?

Трещотка является неотъемлемой частью истории искусства Древней Руси, которая олицетворяет народные традиции. Изначально её использовали только на свадьбах, считалось что громкий трескучий звук отгонял злых духов от молодожёнов, а позже трещотку стали использовать на всех праздниках.

Трещотка или трескотуха - это народный, ударный, шумовой, музыкальный инструмент. Он изготавливался из совершенно сухого дерева, желательно дуба — именно для того, чтобы сохранить музыкальные свойства инструмента. Также использовали клен и орех, а в качестве вспомогательных материалов применяли шнур или толстую леску. Почему же трещотка

стала популярна? А ответ очень прост. Музыкантов привлекала простая конструкция и совсем несложная техника игры на трескотухе, в своих выступлениях они заменяли ею хлопки. Изначально на трескотухе играли только женщины: напевая песни, подтанцовывая, они свободно могли играть на этом инструменте. Он сохранился до нынешних времен благодаря тому, что техника изготовления передавалась через поколения.

В 1992 году под Новгородом при археологических раскопках были найдены остатки трещоток. Музыковед и реставратор, Владимир Иванович Поветкин предполагает, что остатки относятся к XII веку. Где и когда именно были изобретены трещотки определить невозможно.

Этот ударный музыкальный инструмент был популярен среди таких областей России: Тульская, Калужская, Новгородская, Курская, Ленинградская. Эти области до сих пор гордятся своими мастерами, занимающимися изготовлением инструмента.

Трещотка по своей форме делится на пластинчатую и круговую. Пластинчатая трескотуха имела популярность в юго-западной части России, а круговая - в северо-западной.

Пластинчатые трещотки выглядят как набор дощечек одинаковой длины, скрепленные между собой. Размеры детали: длина – 13-18 см, ширина – 5-7 см, толщина – 5-6 мм. Для одного инструмента используют 12-20 дощечек. Из того же материала изготавливают прокладки, которые по размеру составляют 1/3 от длины дощечки.

Детали с одного конца просверливают, чтобы получилось два небольших сквозных отверстия. Через них поочередно пропускается дощечки, прокладки. Шнур завязывают в узел. Нынешние мастера деревянные прокладки заменяют на пластиковые бусины.

К главным деталям круговой трещотки относятся корпус и ручка, которые также изготовлены из дерева. Корпус – прямоугольная рама, разме-

ры которой составляют 20x10, 20x5, 30x10 см. Одна из меньших сторон рамы отсутствует, через эту сторону пропускается рукоять, на которую крепится корпус, зубчатая вставка и пластина. Иногда в инструменте было сразу несколько пластин, зубчатых вставок, тогда звук становился громче. Рукоять для рамки является осью, по которой она свободно вращается. При вращении язычок касается свободной стороной зубьев, в результате образуется трескучий звук.

Кроме формы, они отличаются друг от друга и принципом игры. Основные отличия зависят от количества пластинок и язычков. Размеры в основном делают стандартными, чтобы инструмент свободно держался в руке. Как же играть на трещотке. Новичку может показаться, что играть на трескотухе легко и просто, но неопытный музыкант сможет извлечь только раздражающие и громкие звуки.

Существует несколько техник игры на пластинчатой трещотке.

Стакатто. В этой технике музыкант держит трещотку на уровне груди, большими пальцами обхватывает петли, а свободными ударяет по крайним пластинам. Звук получается резким и дробным.

Дробь. Эта техника схожа с игрой на гармонии, то есть поднимая один конец, второй остается в прежнем положении и так по очереди. В итоге инструмент издает мелодичный звук.

Чтобы научиться извлекать красивые и мелодичные звуки на круговой трещотке, нужно обладать хорошим слухом и знать свои тонкости. Когда держишь инструмент на уровне груди издается один звук, над головой – другой.

Трещотка сохранила свою главную функцию музыкального инструмента. Основными плюсами являются небольшой размер и простая техника игры. Ни один народный ансамбль не обходится без этого инструмента.

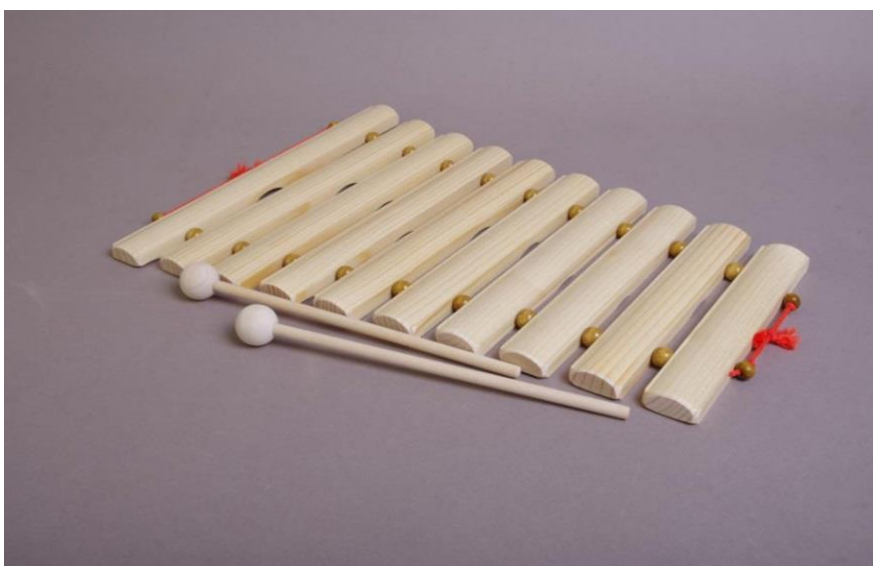
Дрова

«Кто в лес, кто по дрова»

Одна из самых интересных русских пословиц, которую знаем мы ещё с детства. Но каково её значение на самом деле и где же логическое объяснение?! Многих эта пословица ставит в тупик, ведь именно в лес ходят за дровами. Давайте разберём значение этой пословицы.

Кто в лес, кто по дрова означает «недружно, вразнобой, каждый-на свой манер». Очень часто эту пословицу употребляют музыканты, а именно когда в исполнении песни или какого-либо произведения каждый из исполнителей играет не гармонично и вразброд. Конечно же эта пословица подходит не только людям искусства, очень часто в обыденной жизни и даже в быту можно встретить людей, которые стараются и даже делают что-то от всей души, но в их действиях нет согласованности. Почему мы обратили внимание на эту пословицу? В ней есть и смысл, и именно название того старинного музыкального инструмента, о котором хочется вспомнить в наше время, использовать в современном мире и помнить саму историю создания простых традиционно-бытовых музыкальных инструментов.

Ещё в Древней Руси наши мудрые предки могли делать из подручного материала, а именно из дерева, музыкальные инструменты. Благодаря которым можно было издавать интересные звуки, развлекать народ и создавать целые «народные» ансамбли.

Русский, экзотический, ударный, народный, музыкальный инструмент с говорящим названием дрова «вырос» из самой обычной вязанки дров. По такому принципу был сконструирован современный, общеизвестный и

яркий ксилофон, с греческого перевести название этого инструмента, можно как «звучащее дерево» или «звук дерева».

Но в старину народные выдумщики и умельцы придумали свой ксилофон, более простой, любопытный и с колоритным звучанием. Давайте представим, что на сцену выходил обыкновенный прохожий, а за спиной у него была обычная вязанка дров. Он раскладывал свои «дрова» перед собой, брал деревянные молоточки и начинал ими ударять по незамысловатому инструменту, извлекая весёлые плясовые мелодии. К нему присоединялись другие музыканты, с такого рода инструментами, это вызывало колоссальный восторг, как у самых маленьких слушателей так и у старшего поколения.

Из какого материала и по какому принципу изготавливали самобытный ксилофон? Давайте узнаем!

На самом деле, народ не выдумывал ничего сложного и сверхъестественного. Всё было подсказано самой природой, тесно связано с бытом и делалось всё из подручного материала.

Для изготовления такого музыкального инструмента как дрова, использовали высушенную твёрдую древесину берёзы, яблони, а самым лучшим материалом для хорошего звучания считалось дерево клёна.

Но не всякие дрова будут звучать, а тем более хорошо, поэтому нужно понять, сколько на самом деле труда и сил вкладывали в изготовление «народного» ксилофона. Для начала накалывали «поленья» разной длины, но одинаковой толщины, благодаря этому каждая деревяшка звучала по-разному. С одной стороны (назовём её верхней) полено нужно было обстругать ножом или рубанком, при этом поверхность должна была приобрести округлую форму. Боковые стенки могли не обрабатываться, чтобы инструмент оставался «дровами». А над нижней частью нужно было потрудиться тщательнее, чтобы она стала «душой» инструмента. Так как

верхнюю поверхность делали выпуклой, то нижняя, соответственно, должна была быть вогнутой. Правильного звучания ноты добивались вырезанием полости в деревяшке и чем глубже было углубление, тем ниже звучала нота.

У этого музыкального инструмента, как и у любого другого есть определённые размеры. На пример: самое большое «полено» должно было быть длиной 700-800 мм, шириной около 100 мм и толщиной около 30 мм. Но насколько умельцы могли придерживаться этих стандартов зависело только от плотности дерева, неровности бруска и прочего.

После, как дрова были готовы, брали толстую верёвку и связывали вязанку. Верёвка должна была проходить не под самыми концами полена, а примерно под каждой третью его длины. Также изготавливали два молотка из твёрдого сорта дерева и ударами по готовым дровам извлекали звуки, ведь давно известно, что древесина издаёт звучание при физическом контакте с ней. После того, как дрова были настроены, их покрывали лаком и с задором, и юмором исполняли народные мелодии.

Колотушка (кокошник)

Что же это за интересное название? И для чего ещё в древние времена люди использовали колотушку? Колотили кого-то, стучали по чему-либо, а может молодые ребята таким образом заигрывали к барышням или просто пугали своих предков?! И только люди старшего поколения, помнят, кто был «вооружён» такими колотушками и как их применяли в старину.

На самом деле колотушка — очень древний, русский, народный, ударный, музыкальный инструмент, который сначала использовали в быту охранники, с помощью её звуков оберегали покой односельчан. В ночное время суток, когда улицы городов и деревень становились пустыми, ночные сторожа постукивали колотушкой через определённые промежутки времени. Таким образом отпугивали воров и ночных разбойников, а простым людям это служило сигналом, что вокруг все в порядке. Народ мог спать спокойно, зная, что сторож не спит и честно трудится.

Со временем этот самобытный музыкальный инструмент стал применяться в различных праздничных церемониях. Без звучания колотушки редко обходился какой-либо праздник. Так сложилось, что этим незамысловатым инструментом отбивали музыкальный ритм мелодии и именно это служило большим плюсом для выдержки основного ритма в песне.

Позже, колотушка прочно закрепилась в русских народных ансамблях и оркестрах, как ударный, шумовой инструмент. И в сочетании с другими музыкальными инструментами стала звучать со сцены, добавляя яркий и колоритный звук.

Колотушка представляет собой деревянный каркас-коробочку, также может иметь округлую форму, в зависимости от фантазии умельца, который её мастерил. Изготавливали колотушку из цельного куска осины или берёзы. В наше время мастера придерживаются определённым параметрам, ведь от этого зависит звучание музыкального инструмента. Делают брус размером 30х70х130 мм, на стороне 30 мм путём фрезеровки вырезают паз. Глубина его 60 мм, диаметр 14 мм и длина 115 мм. С помощью отверстия в верхней торцевой части инструмента на кожаном или капроновом шнурке крепится деревянный шарик диаметром 25 мм. В нижней торцевой части колотушки крепится фигурная ручка. После, готовое изделие можно расписать яркими, красочными узорами.

В одной из уральских народных песен есть такие слова:

Ко-ко-ко-ко, мой кокошник...

На кокошнике играю.

Почему вдруг пошла речь о кокошнике?! Все мы знаем, что кокошник – это старинный головной убор, который носили в старину только замужние женщины (выйдя замуж, нужно было прятать волосы). А оказывается был ещё и такой народный, ударный, музыкальный инструмент. Изготавливался он по принципу сторожевой колотушки, также служил для отпугивания воров, но всё-таки были небольшие отличия. В чём же они? Деревянный каркас-коробочку обтягивали кожей, бычьим пузырем или каким-либо другим упругим хорошо звучащим материалом. Обтягивали лишь две широкие стороны каркаса, по которым и ударял деревянный шар. Звуки были похожи на пулемётную дробь.

Приёмы игры на этих инструментах не сложные, но тренировка необходима. Кисть руки должна быть мягкой и не зажатой. Ручка колотушки и кокошника в руке держится максимально свободной. Редкие удары невозможны. Шарик в этом случае «не слушается». Да и частые получаются лишь после определенной тренировки, умения попадать в нужный темп и ритм. А ещё на колотушке можно играть, как на коробочке. По широкой части инструмента выстукивать ритм специальной деревянной палочкой

Рубель

Гладить или играть. Как рубель применяют сегодня?

Предмет, который использовали на Руси много веков назад для стирки и утюжки белья, сегодня занимает место среди народных, шумовых, музыкальных инструментов, а также его используют в фольклорных и инструментальных народных коллективах.

Рубель – это деревянная доска прямоугольной вытянутой формы с вырубленными поперечными желобками с одной ручкой на конце. Этот предмет домашнего обихода изготавливали из древесины твёрдых пород, а именно: дуба, клёна, берёзы, бука, липы и др. Также на Руси деревянную ребристую палку называли: пральник, раскатка, рубчатая качулка, ребрак, гранчак, катальная палка, но самое распространённое название ей - рубель.

Одна сторона изделия была рабочей, на ней вырезались поперечные скругленные желобки, а другую сторону оставляли гладкой или наносили резные и рукописные узоры. Средняя длина рубеля от 60 до 80 см, а ширина – от 10 до 20 см. Этот инструмент часто изготавливали для конкретной хозяйки, поэтому среди подборок этого предмета можно найти немало отклонений от нормы.

В первую очередь, рубель использовали в домашнем хозяйстве для стирки и глажения. Бельё и одежду замачивали в щёлоке (раствор золы) и кипятили в печи. Когда начинался этап стирки рубель служил вспомогательным инструментом для выколачивания. Главное его предназначение проявлялось позднее, когда прокипячённое и выколоченное бельё тщательно отжимали и наматывали на скалку. После, хозяйка крепко сжимала ручку рубеля и его зубцами прокатывала по белью, с силой прижимая его к скалке. Бельё действительно становилось отглаженным и белоснежным.

Также украшенный инструмент для глажки служил оберегом от злых сил, мешающих хозяйству и часто передавался по наследству от поколения к поколению. А ещё рубель часто выступал подарком на свадьбы. По традиции жених торжественно вручал невесте этот инструмент, чтобы та показала, насколько умело она обучилась им орудовать. Жених, чтобы не

ударить в грязь лицом дарил богато изукрашенный рубель, который имел красочную роспись.

По мере развития ремесел рубель применялся для выделки кожи и валяния обуви. Мастера-кожевники применяли для накатки кожи. Для этой цели масса рубеля требовалась иная. Вес его составлял около четырёх килограмм. Поэтому рубели существуют не только из дерева, а также из чугуна. Чугунный инструмент делали как с острыми, так и с округлыми зубьями. Их конец мог загигаться, как внутрь, так и наружу. Существует версия, что чугунный рубель использовали и для обработки льна.

Во время перерывов в работе очень часто инструменты быта приобретали второе назначение. Они превращались в источник музыки, в это число смело можно включать и деревянный рубель. Его использовали в качестве своеобразного музыкального инструмента, интерес к которому проявляют и сегодня.

Если сравнивать рубель для утюжки и музыкальный, можно увидеть их различие. Инструмент для музыкального сопровождения, был короче и зубцы его имели более острые грани. Но главным отличием музыкального рубеля является резонаторная полость, высверленная на торце (не сквозная).

Обычно на рубеле играют сидя, располагая его на коленях. Если музыканту некуда присесть, то он легко справится и удержит рубель одной рукой в вертикальном положении. А второй осуществит движения взад-вперёд по его рубцам деревянной колотушкой с разной быстротой. И звучание получается громкое, звонкое и шумовое. Несмотря на примитивность инструмента, можно изменить тональность. Просто нужно закрыть резонаторную щель целиком или частично, и высота тона изменится.

Среди русских народных музыкальных инструментов этот представитель ударных считается настоящим произведением искусства. Не имея четкого определенного звукоряда, но обладая широкими выразительными возможностями он станет оригинальным дополнением любого народного ансамбля.

Заключение

Огромное количество духовых, струнных и ударных инструментов говорит о культурном богатстве Древней Руси. Наслаждаясь звуками природы и впитывая её, народ создавал из различных подручных материалов нехитрые трещотки и свистульки, деревянные коробочки и дудки и др. Каждый ребёнок на Руси обладал навыками изготовления и умел играть на простых музыкальных инструментах. Многие из традиционно-бытовых музыкальных инструментов используются по сей день в том же виде. А некоторые были усовершенствованы и легли в основу народных оркестров.

Народ, как правило, не выдумывал ничего сложного, сверхъестественного. Используя находки наших предков теперь, следует помнить о той обстановке, в которой обычно применялись эти затейные скоморошеские орудия. Мы имеем в виду народные праздники, гулянья, свадьбы. Поэтому в наши дни, демонстрируя инструменты со сцены, нужно играть на них весело, артистично, с задором и юмором, заботясь о том, чтобы инструмент не только слышали, но и увидели.

Слушать сегодня фольклорные коллективы и оркестры народных инструментов – сплошное удовольствие. С помощью различных традиционно-бытовых музыкальных инструментов, они способны передать настроение русского человека и донести целую историю культурного наследия страны.

Список использованной литературы

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