

ГУСЛИ ЗВОНКИЕ, ЯРОВЧАТЫЕ

Лаврушина А.И.

г. Калуга, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», 3 «А» класс

Руководитель: Демичева Е.А., г. Калуга, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
учитель начальных классов

Данная статья является реферативным изложением основной работы. Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополнительные материалы доступны на сайте V Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: <https://school-science.ru/5/16/35570>.

На уроках в музыкальной школе нам рассказывали про инструменты. Учительница сказала, что изучая историю какого-либо инструмента, можно многое узнать об истории своей страны. На уроках музыкальной литературы меня заинтересовала история появления гуслей. Однажды я была на концерте, на котором выступал коллектив гусяров. Мне очень понравилось звучание данного инструмента, и я решила узнать о нем как можно больше.

Актуальность моей работы в том, что в настоящее время интерес к гусям заметно вырос. Во всех ансамблях есть свой гусяр-инструменталист, возрождаются народные промыслы по изготовлению гуслей.

Цель работы: создать свои гусли и попробовать воспроизвести некоторые приёмы игры на них.

Задачи:

1. Исследовать историю страны через изучение старинного музыкального инструмента «гусли».

2. Изучение литературных и музыкальных произведений, где упоминается такой инструмент как гусли.

3. Исследовать процесс изготовления гуслей.

4. Воспитание музыкального и эстетического вкуса.

5. Формирование чувства патриотизма и гордости за свой народ и свою Родину

Объект исследования: гусли

Предмет исследования: этапы создания самодельных гуслей.

Гипотеза: создание макета гуслей в домашних условиях позволит не только освоить технологию изготовления этого русского инструмента, но и открыть некоторые страницы истории нашей страны.

Методы исследования: изучение и анализ литературы, наблюдение, сравнение, обобщение, систематизация, аргументация, практические опыты.

Практическая значимость моей в изучении древнерусской истории через музыкальный инструмент.

I. История создания гуслей

1.1. Значение гуслей

Гусли – это необычный старинный струнный щипковый инструмент (приложение 1, рисунок 1) Гусли – наш главный национальный инструмент!

В прежние времена они были слышны в деревенских избах. Об этом инструменте существует много легенд и народных присказок. В первый раз, гусли упоминаются в 1591 году. Но более точной даты создания данного инструмента нет и в одном источнике.

Территория распространения культуры гуслей имеет очевидное территориальное ядро, генетически связанное с предками восточных славян (их северной части) и болтами (приложение 1, рисунок 2)

Историки доказывают, что «гусли» – исконно русское слово. Музыкантов, играющих на гусях, называют гусярами (приложение 1, рисунок 3)

Исполнитель – гусяр клал свой инструмент на колени и, перебирая струны, пел песни, сказывал былины. Гусли звучали и в повседневной жизни обычных людей, и на княжеских пирах, гусяры провожали воинов на поле брани, участвовали в обрядах. Под гусли исполняли в основном былины, а также народные песни. Звук «гу» в русских диалектах означает «звучание».

Не гукнуть – значит, не прозвучать, не издать ни единого звука. Ни «гука» – ни звука. Но кроме этого звук «гу» имеет еще значение «идти, двигаться».

Гусяры исполняли свои песни не только в положении сидя, но и передвигаясь, для чего подвешивали гусли на тонкие ремешки. Отсюда и русское слово «гулять», а также значение сочетаний «отгулять свадьбу» или «отгулять праздник». В это время мы и двигаемся, и «звучим».

Песни и наигрыши на гусях любили все: как простолюдины, так и цари. Как они «дожили» до наших дней?

У этого инструмента действительно бывали тяжелые времена. Гусли были гонимы.

Их отбирали, ломали. Целыми телегами, как сказано в исторических источниках, грузили их, везли за Москву-реку и жгли. Даже считалось грехом слушание гуслей. Гусли-ры высмеивали пороки власти и церкви, а это не всем нравилось. Каждый, кто интересуется историей православия на Руси, сталкивается с феноменом крайне негативного отношения церковников к такому, казалось бы, безобидному инструменту, как гусли. В XII веке любого, кто был замечен в ворожбе, рассказывании сказок или гудении в гусли, ожидали «посмертные муки». В XVI веке один из вопросов на исповеди звучал как: «Не пел ли ты песен бесовских, не играл ли на гусях?» Во время царствования Алексея Михайловича изъятие у населения гусли сжигались возами. Видимо, ненависть была в первую очередь основана на связи гуслей с языческими верованиями (приложение 1, рисунок 4).

В разных странах и у разных народов появлялись музыкальные инструменты, похожие на гусли, но назывались они по-разному.

У Финнов – КАНТЕЛЕ, у немецких народов – ЦИТРА, В Японии – КОТО, в Эстонии – КАНКЛЕС. На Украине – БАНДУРА, а в Армении – КАНУН.

Со временем менялись корпуса и конструкция гуслей. Претерпели изменения среди обработки материала и нанесение лака. Изменилась и декоративная отделка. В результате гусли из грубого народного инструмента, превратились в настоящее произведение искусства с уникальным и богатым звучанием

1.2 Виды гуслей

Сравнение по материалу

Все гусли имели общие детали: струны, холковый ряд, корпус, резонатор и струнодержатель. Форма и расположение могли быть разными.

Славяне называли свой инструмент гусями, потому что для их изготовления первоначально использовалась тетива, которую натягивали на лук. Это тетива тогда называлась «гусла». Отсюда и название инструмента – гусли. По другой версии название гуслей произошло от старославянского глагола «густы», который буквально означал «гудеть на струнах». Вообще, «гудебными сосудами» на Руси называли почти все струнные инструменты, в том числе и гусли – погуды. Глаголом «гудеть» обозначали те звуки, которые извлекаются при соприкосновении со струнами. «Гусль» – это одна струна, а «гусли» – их совокупность.

В то время инструмент делался из сухих досок клена или ели. Название гуслей

иногда происходили и от поделочного материала. Струны на гусях настраивали с помощью шпеньков. Сначала струны делали из жил животных. На корпусе древних гуслей устанавливалось пять струн. Самое малое количество струн. Это число может доходить до 66. Однако пятиструнность гуслей, по мнению ученых, наилучшим образом соответствует ладу русской песни.

Во многих былинах по-разному называют гусли: яровчатые и звончатые (приложение 1, рисунок 5). Но в чем же разница?

яровчатые	звончатые
В старину корпус гуслей делали из дробленой сухой еловой или кленовой доски, выдалбливали ящик, в виде корыта и натягивали струны. Особенно мастерами был любим клен явор, отсюда и название гуслей.	Сначала струны делали из жил животных. Как только струны из жил были заменены на металлические и инструмент «зазвенел», гусли стали называть «звончатыми». Звук получается с помощью бряцания правой рукой по всем струнам, ненужные звуки исполнитель заглушал, прижимая их пальцами левой руки к инструменту.

Сравнение по форме

По форме выделяли шлемовидные и крыловидные гусли, столововидные.

Шлемовидные – наколенные гусли, маленькие гусельки. Форма их действительно напоминала шлем. Нашли их в Новгородской области при раскопках. Такие гусельки носили за пазухой, под полкой, как поется в русских народных песнях. Они были разными. Кто как хотел, тот так для себя и мастерил. Размеры гуслей также были не постоянными: самые большие гусли имели длину до 85 см, а самые маленькие – 35,5 см. Гуслиар играл на инструменте, зажимая струны обеими руками. Шлемовидные гусли были распространены у скоморохов. Но не долгим был путь шлемовидных гуслей, они у русского населения вышли из употребления совсем и редко встречаются только у народов Поволжья (приложение 1, рисунок 6)

Крыловидные гусли. В дальнейшем форма плоской резонаторной коробки менялась. Появились гусли крыловидной формы. В них бывает от 4 до 14 струн. Гусли звончатые похожи на крыло птицы или на геометрическую фигуру – трапецию. Мастера их расписывали яркими красками, придумывая причудливые орнаменты. Крыловидные гусли были почти в каждом крестьянском доме, под них пели колыбельные, рассказывали сказки, плясали. Родители

делали своим детям игрушечные гусельки (приложение 1, рисунок 7)

Столововидные. Со временем менялись корпус и конструкция гуслей, претерпели изменения технология обработки материала и нанесения лака. Изменилась и декоративная отделка. И в результате гусли из грубого народного инструмента превратились в настоящее произведение искусства с уникальным и богатым звучанием. Инструмент, возникнувший на рубеже 17–18 вв. Бытовал и как переносной инструмент, который возлагался горизонтально на колени гусяра. В основном же был распространён как неподвижный инструмент с большим количеством струн (до четырёх октав). Иногда такие гусли попадались в домах зажиточных

горожан, где сопровождали застолья. В настоящее время используются и в академической среде, где так же развился в клавишные гусли (которые открывали, по нажатию клавиши соответствующие ей струны, как на крыловидных). Обычно играли на них, как на шлемовидных, но часто попадалось и глissандо, при глушении струн для образования аккорда (приложение 1, рисунок 8)

1.3. Гусли в литературных произведениях

Со временем Киевской Руси частые упоминания о гусях их значение для народа встречаются в русских летописях, сказаниях, устном народном творчестве...(приложение 1, рисунок 9)

Произведение	Информация о гусях	Цитата
памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» (11–12 в.)	образ гусяра-сказителя	«Боян же, братие, не 10 соколов на стадо лебедей пущаше, но своя веща персты на живая струны вскладаше; они же сами князем славу рокотаху».
И.Семененко «Музыкальные сказки и стихи»	образ гусяра	Под перебор волшебных струн Все веселились – стар и юн, Гусяр персоной важной слыл, Народа он душою был.
былины и старинные русские сказки	Прославляли богатырей	Возьму гусли звонкие, яровчатые Да настрою гусли на старинный лад, Заведу старину стародавнюю, бывальщину О деяньях славно-русского богатыря Добрыни Никитича.
В опере «Руслан и Людмила» по поэме А.С. Пушкина М.И. Глинка	беглый звук	И звонких гусей беглый звук Все смокли, слушают Баяна И славит сладостный певец Людмилу-прелесть, и Руслана,
Сборник русской поэзии «Лирикон»	Вольные мысли передавали гусяры	Гусли звонкие рокочут и звенят, Про веселье чистой трелью говорят. Мысли-песни напеваю я струнам, Вольный ветер их разносит по полям.
И. Кобзев	народные певцы нелестно пели о властях	...О волюшке, о долюшке былинник запоем, И сердце к вольной волюшке поκληчет, позовет. Великой злобой дыбились вельможи да цари, Чтоб на руси повывелись бродяги гусяры. Но пели гусли звонкие, и был их лад суров, И шли бунты жестокие от песен гусяров.
русская народная былина «Добрыня Никитич»	Создание гусей	Подрубили эту древу, Подрубили эту древу, Под самый под корень, Под самый под корень. Разрубили эту древу, Разрубили эту древу, На четыре части, На четыре части. Они сделали из древа, Они сделали из древа, Гусли звончатые, Гусли звончатые.
Русская народная Сказка «Кот, дрозд и петух»	Как кот настроил гусельцы и начал играть	Кот настроил гусельцы и давай натренькивать: — Трень, брень, гусельцы, Золотые струночки... Еще дома ли Лисафья-кума, Во своем ли теплом гнездышке?

1.4 Гусли и современность

В настоящее время интерес к гусям заметно вырос. Появились современные гусяры – сказители, задавшиеся целью воссоздания древней традиции как игры на гусях, так и пения под гусли. Наряду с щипковыми гусями трех видов, основным приемом игры на которых является щипок и бряцание, появились и гусли клавишные. Механика, установленная на них, при нажатии на клавиши открывает струны, и дает возможность выбрать нужный аккорд. Это заметно упрощает игру на гусях как на аккомпанирующем инструменте.

В настоящее время среди ведущих коллективов, использующих звончатые гусли, по праву можно выделить государственный академический ансамбль гусяров (худ. руководитель – Народный артист РФ, профессор Ю. Евтушенко), ансамбль гусяров (худ. руководитель – лауреат международных конкурсов Л. Жук). Академический национальный оркестр им. Н. Осипова (худ. руководитель – Народный артист РФ, профессор Н. Калинин), академический оркестр Всероссийской государственной телерадиокомпания (худ. руководитель – Народный артист СССР, профессор Н. Некрасов) и многие другие коллективы.

Наибольшую известность получили современные гусяры.

Егор Стрельников родился на Украине, в Запорожской области. В 2000 году Егором Стрельниковым, Максимом Гавриленко и Романом Тюнякиным был создан ансамбль гусяров «Живая вода», где Егор Стрельников стал художественным руководителем. С самых первых концертов проявил себя как яркий, самобытный гусяр-инструменталист, виртуоз-самородок! Учился у знаменитого в России мастера – Дмитрия Локшина. Искусство инструменталиста обрело еще большую силу, когда он стал исполнителем духовных песнопений и был ин Древней Руси. Яркая струнная имитация колокольных звонов привела его на звонницы православных храмов. И вот, он уже звонарь Свято-Данилова монастыря в Москве (приложение 1, рисунок 10).

Дмитрий Локшин (1921–1995) широко известен в мире гусельной музыки. Ученик П. Е. Шалимова, Локшин является самым значительным деятелем в этой сфере исполнительства на русских народных инструментах в XX веке. И не только как солист-виртуоз, (он первым вывел гусли на концертную эстраду) но и конструктор новых инструментов (гуслей) с большими возможностями. Д.Б. Локшин создал несколько конструкций шлемовидных гуслей:

19–струнные, 23–струнные, перекрестные 48–струнные, а также портативные клавишные гусли (приложение 1, рисунок 11)

Певец-гусяр Андрей Байкалец. 1980 год – начало творческого пути. Пришел в Москву пешком из древнего города Иркутск, от священных вод озера Байкал. Гусяр-певец из глубинки, из самой народной гущи. И облик его открытый, и гуслей звучание звонкое, и сам голос – все это гармонично сливаясь воедино, пробуждает живые картины старины (приложение 1, рисунок 12).

2. Изготовление гуслей

2.1. Технология изготовления

Секрет изготовления музыкального инструмента передавался столетиями.

Меня заинтересовало, а можно гусли сделать самим и нашли с папой инструкцию изготовления гуслей:

Инструкция: Нам нужен набор инструментов для работы по дереву: топор, полукруглые и прямые стамески, молоток, дрель со сверлами, ножовка, напильник, рубанок, наждачная бумага.

1. Изготавливаем корпус. Берем бревно березы, отпиливаем его с двух концов и раскалываем пополам. Далее по заготовке рисуем контур гуслей, как нами задуман инструмент, и начинаем стамеской выбирать дерево, оставляя по 1 см с боков и по 2,5 см на концах (приложение 2, фото 1–6)

2. Пружины делаются тоже из сухой ели и устанавливаются на расстоянии 5–6 см друг от друга

3. На корпус и на пружины ложится дека.

Это верхняя часть инструмента, которая наклеивается на «корыто» сверху и влияет на громкость и тембр гуслей. Она делается из еловых досочек толщиной до 3 мм, склеиваемых между собой по длине, бок о бок.

4. Резонатор – это круглое отверстие в деке диаметром около 3 см, от которого зависят качественные характеристики звука: матовость или прозрачность, сухость или влажность, глубина.

5. Струны – для профессиональных музыкантов более приемлемы струны металлические (лучше – стальные), обеспечивающие необходимую громкость звука (приложение 2, фото 7–8)

6. Колки – это стержни, на которые натягиваются струны. Число их зависит от количества струн. Колки вворачиваются в колоковую планку – угол наклона определяется длиной первых и последних струн.

7. Утицы – это дощечки, в которых проделываются отверстия для крепления

металлического стержня. К нему крепятся струны. Утицы испытывают огромную нагрузку, поэтому, чтобы их не оторвало струнами, утицы надо крепко приклеивать к деке и для прочности закреплять винтами-саморезами.

8. Узор. Наши предки не делали ничего лишнего. Можно вырезать на деке медведя, гусяря или что-то сказочное, ведь инструмент существует, пока есть среда, которая его питает, – сказка, легенда, былина (приложение 2, фото 9)

2.2. Настройка инструмента

Результаты исследований показали, что во всех разновидностях инструмента основной является корпус-резонатор с натянутыми струнами, предназначенными для извлечения звука только одной высоты. Если на древних гусях количество струн 4–5, то гусли более позднего периода имели 7–9 струн разной длины, которые натягивались параллельно одна другой. Все остальные струны (сколько бы их ни было) в октаву: 8 струну по первой, 9 струну по второй, 10 струну по третьей, и т.д.

Для исполнения народной музыки такой звуковой диапазон считался достаточным, так как обычно народные исполнители при игре используют две-три тональности. Гусли имели следующие строи:

- пятиструнные гусли настраивались по звукам терцового ряда (ля(1), до(2), ми(2), соль(2), ля(2));
- семиструнные имели диатонический строй;
- иногда гусли настраивали в минорный звукоряд.

2.3. Способы извлечения звука

При игре гусли находятся у исполнителя в вертикальном положении, верхний угол инструмента слегка прижимается к груди. Колени – основная опора для гуслей, во время игры они слегка раздвинуты.

Пальцы левой руки находятся на струнах (при игре ими приглушают звучание ненужных струн), пальцами правой руки ударяют по открытым струнам. Пальцы всегда расположены у резонаторного отверстия. Чуть согнутыми, без напряжения подушечками пальцев прикасаются к струнам. Играют на гусях медиатором.

Это небольшая продолговатая пластинка с заостренным углом, сделанная из кости, пластмассы, пластика. Размеры медиатора: длина не превышает 25 мм, ширина 20 мм, толщина 1 мм, форма овальная. Играют медиатором с двух концов: заостренный край дает резкий звук, заоваленный – более мягкий. Для мягкого звучания медиатор слегка

сжимают, ослабляя пальцы правой руки. Левая рука при перестановке пальцев на струнах в различные позиции заглушает те струны, входящие в аккорд, которые не должны звучат.

2.4 Приемы игры

Звук на инструменте извлекается следующими способами:

- бряцание – поочередные удары медиатором по струнам вниз и вверх;
- арпеджио – последовательное извлечение звуков, входящих в аккорд, от низких звуков к высоким, то же в обратном движении;
- глиссандо – быстрое скольжение медиатором по открытым струнам;
- тремоло – быстрое чередование легких ударов медиатором по струнам, с определенной частотой, попеременно вниз и вверх;
- пиццикато – воспроизведение отдельных звуков или аккордов щипком подушечек пальцев правой или левой руки;
- извлечение аккордов – производится ударами медиатора вниз. Удар по струне делается более резко и сильно, акцентируя (приложение 1, рисунок 13–14)

Заключение

Теоретическая часть оказалась самым увлекательным путешествием в историческое прошлое России по местам народных промыслов, связанных с изготовлением гуслей.

Я считаю, что цель работы достигнута, задачи выполнены:

Я убедилась, чтобы изготовить гусли самостоятельно, важно не только знать технику изготовления, но еще нужно вложить душу.

В ходе исследования я рассмотрела исторические сведения о гусях и гусельном искусстве.

Я убедилась, что изучая историю гуслей, можно многое узнать об истории своей Родины.

Список литературы

1. В. Городовская. Романсы, вальсы, русские народные песни в обр. – М., 2000.
2. В.Н. Городовская. Произведения для звончатых гуслей и фортепиано. – М.: Просвещение, 2001. – 56 с.
3. Имханицкий М.И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в России. – М., 2008.
4. К. Шаханов. Школа игры на гусях звончатых. – СПб., 2010. – 138 с.
5. Жук Л.Я. Искусство игры на гусях: Учебно-методическое пособие. – М., 1998. – 56 с.
6. Лавров Г.И. История древнего инструмента. – М. Просвещение, 2006. – 225 с.
7. Лавров Г.И. История древнего инструмента. – СПб.: Детская литература, 1980. – 234 с.
8. Новосельский А. Очерки по истории русских народных инструментов. – М., 1931. – 57 с.
9. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М.: Просвещение, 1989. – 130 с.
10. Тихомиров Д.П. История гуслей. – М.: Тарту, 1962. – 115 с.
11. Фаминцын А.С. Гусли: исторический очерк. – М.: Наука, 1890. – 168 с.