ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ГУСЛЯРОВ «КУПИНА»

Альбина Старшинова, Елизавета Мельниченко, преподаватели МУК РКЦ «Купина»

В 2008 году в пгт Нахабино (МО, Красногорский район) открылся культурный центр «Купина», в котором ведется обучение на национальном инструменте - гуслях по авторской методике Любови Яковлевны Жук. В основе метода четыре элемента: коллективное музицирование, «инструментальный театр», певческо-декламационная традиция, импровизация. В формировании духовного мира детей музыкальное начало всегда играло важную роль. Огромный пласт народной музыкальной культуры был связан с гуслями - инструментом, который со временем приобрел статус символа национальной музыкальной культуры. Многие из дошедших до нас форм детского музыкального творчества были связаны с гуслями.

Традиционный подход начального обучения инструменталистов подразумевает индивидуальные занятия и лишь потом — игру в ансамбле. Однако обратный подход, как показала практика, не менее эффективен. Ведь коллективное музицирование, как один из элементов комплексного подхода к освоению музыкального инструмента, позволяет ребенку сразу в полной мере ощутить всю палитру музыкальных звуков.

Суть инструментального театра заключается в том, чтобы совместить художественный образ с те-

атрализацией и музыкой. Любовь Жук активно экспериментировала в этом направлении, находила оригинальные решения слияния театральных приемов и инструментальной игры. Она раскрывала в каждом творческие способности и развивала их на основе театрализованной деятельности. Ее занятия создавали условия для развития творческих способностей детей, а сценические постановки требовали от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, умения действовать, подчиняясь определенному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Через художественный образ она воплощала в игре определенные переживания, создавала творческие интересы, побуждала к действиям.

Включение певческо-декламационной традиции в обучение гусляров Л.Я. Жук считала важным как для всех ступеней профессионального музыкального образования, так и на начальном этапе. В разработанной ею «Программе специального класса гуслей звончатых для ДМШ» в первый год обучения на начальных занятиях в донотный период ребенок усваивает первоначальные понятия ритма, метра, строения формы на основе произведений детского народного творчества: считалок, песенок, сказок. Заметим, что включение певческоинструментального направления

гусельной культуры в систему профессиональной подготовки значительно повысило уровень данной формы исполнительства.

Что касается характерных особенностей детской импровизации, то они четко отражают этапы развития слухового, пространственно-двигательного и эмоционального опыта ребенка, на который он опирается в процессе музицирования. Художе-

ственно-эстетическое воспитание ребенка начинается с восприятия в младенческом возрасте колыбельных песен. Использование выразительных средств гуслей в аккомпанементе колыбельным благотворно действует на формирующуюся психику ребенка благодаря особым обертоновым качествам инструмента. В дальнейшем занятия с детьми могут включать самые разные формы импровизации, в том числе на заданных «попевках».

На базе центра Л.Я. Жук создала уникальный коллектив, детский ансамбль гусляров «Купина», который по сей день является уникальной школой игры на гуслях. Через короткое время после создания детский ансамбль «Купина» принял участие в концерте, посвященном Дню работника культуры, на одной из ведущих сцен Подмосковья, в Большом зале Дворца культуры «Подмосковье» (г. Красногорск), летом того же года была поездка в г. Сочи, на фестиваль «Короли сцены», ансамбль получил высшую награду - Гран-при. Затем после-

довали выступления в концертном зале Союза композиторов Москвы, Государственном академическом Малом театре. Ансамбль выступал на одной сцене с ведущими коллективами России: Государственной капеллой Москвы имени В. Судакова (Московский Международный Дом музыки), Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова, праздничным мужским хором Московского Данилова монастыря (Концертный зал имени П.И. Чайковского). Дети регулярно принимают участие в концертах «Звучат гусли» (концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных). За время существования коллектив выступал в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, Большом зале Московской консерватории, Концертном зале мэрии г. Москвы, Большом зале Правительства Москвы, Московском Доме композиторов, Доме культуры «Подмосковье», Концертном зале Crocus City Hall, Mysee Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В процессе

сотрудничества Любови Яковлевны с композиторами, в частности с заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премии Д. Шостаковича Владимиром Беляевым, был написан ряд произведений для гуслей с симфоническим оркестром, юные гусляры приняли участие в авторском концерте Владимира Беляева и исполнили его музыку с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (под руководством Ю. Башмета), также был ряд концертов с камерным оркестром «Московская камерата», камерным струнным оркестром Владимирской филармонии. Ансамбль является лауреатом множества различных конкурсов и фестивалей. Любовь Яковлевна построила творческий процесс так, что занятия детей не оставляют равнодушными их родителей, и они вместе с ребятами осваивают гусли и выходят на сцену. Игре на гуслях обучаются сотни детей, ежегодно ансамбль пополняется новыми участниками. В 2015 году ансамблю присвоено звание «Образцовый коллектив».

Занятия в центре проходят на одном дыхании, дети чувствуют себя комфортно в почти «домашней» обстановке. Здесь проходят себя уверенно в любой профессии

праздники, поздравления именинников, организуются походы на пикник, дети общаются и узнают много нового, посещают культурные мероприятия, знакомятся с композиторами и исполнителями. В центре «Купина» нет экзаменов и испытаний, которые могли бы стать стрессом для ребенка. От любого занятия дети получают пользу и, главное, радость. Методика Любови Яковлевны построена так, что любой ребенок независимо от уровня подготовки и личных данных может «влиться» в процесс занятий и принимать участие в выступлениях. Получив такую школу в детстве, во взрослой жизни человек чувствует

и в дальнейшей деятельности проявляет уважение к своим корням, заботясь о сохранении национальной культуры.

Любовь Яковлевна сама была и постановщиком, и режиссером концертных номеров. На репетициях дети начинают общение с инструментом, отталкиваясь от художественного образа, увлекаясь сюжетом номера. В результате – игра на гуслях оказывает на ребенка эмоциональное воздействие, заинтересовывает его, вызывает интерес к творческой деятельности. Многие ребята сами принимают участие в подготовке фонограмм и видеоряда к концертным номерам. Перед каждым ребенком стоит задача не только сыграть, но и проявить себя в разных видах художественной деятельности (пение, движение, игра на различных инструментах). То есть приоритет не отдается какомуто одному виду музыкальной или сценической деятельности. Так как перед ребенком стоят несколько задач, то выполнение некоторых из них происходит подсознательно, а результат становится более продуктивным. Такие музыкальные занятия не только развивают специальные навыки, но и активно развивают мышление, что в конечном счете положительно сказывается на формировании личности ребенка.

«Русский человек воспринимает звук гуслей как самый родной и близкий музыкальный язык, дошедший до него через генетическую память. Гусли для России - сказка и былина, олицетворение всего лучшего, что было присуще человеку

испокон веков. Это инструмент, приобщающий к русской духовности, «инструмент мира», универсальное средство межкультурного общения людей, патриотического воспитания детей и молодежи. Поэтому развитие таких инструментов имеет важнейшее значение для укрепления государственности России. Оно способствует сохранению исторической памяти народов России, открывает пути общения людей через добро, любовь и красоту»¹. Поэтому именно гусли из всех народных инструментов особенно интересны для детей и юношества.

Любовь Яковлевна старалась донести до каждого мысль о важности музыкального образования для культурной жизни в целом. Результаты ее работ в области влияния музыки на ребенка дают почву для размышлений о необходимости более глубокого внедрения гусельного искусства в учебный процесс и общеобразовательной школы, в особенности - начальной.

Мы попросили детей и их родителей ответить на вопрос: «Что вы можете сказать о центре, созданном Любовью Яковлевной Жук?»

Давид Арутюнян: «Каждый из нас нашел себе музыкальную семью только благодаря ей! Она научила меня быть сильным и не бояться жизненных трудностей, показала, каким может быть музыкальный мир».

Мария Ильиных: «Музыкальные перспективы, знакомства с новыми коллективами, новые воз-

 $^{^{1}}$ Ковалева Г.М. Нахабинский центр гусляров // Журнал «Гусли». $^{-}$ 2009. $^{-}$ $^{-}$ 1. $^{-}$ C. 8.

можности, выступления на главных сценах, профессиональный рост всё это есть в гусельном центре «Купина», который открыла нам Любовь Яковлевна».

Анна Шадрихина: «Л.Я. Жук помогла взглянуть на искусство в разных проявлениях, но с общим началом. Открыла глаза на настоящее понимание музыки. Дала смысл в каждом движении».

Анастасия Лазаревская: «Любовь Яковлевна умела найти подход к каждому человеку. Она учила родителей общаться со своими детьми. Учила нас правильно вести себя в обществе, этикету за столом. В «Купине» мы получали всестороннее развитие. Педагоги находили подход к каждому ученику индивидуально и раскрывали их способности, учили каждого ученика самовыражаться через музыку».

Анастасия Селезнева: «Любовь Яковлевна – великий педагог и наставник. Она любила нас, как собственных детей, обучала искусству игры на гуслях, пению и умению держаться на сцене.

Помню, когда мы были совсем детьми, каждый концерт для нас был чем-то страшным, мы тряслись, нервничали. Шли годы, и сцена стала для нас вторым домом. Любовь Яковлевна научила нас «светиться» на ней, дарить радость людям.

Ее методика обучения сильно отличалась от других. Когда в других музыкальных школах и кружках дети учились чему-то одному, ктото пел, кто-то играл на инструменте, кто-то обучался хореографии, нас учили совмещать всё это одновременно. Многие связали с музыкой и гуслями свою жизнь, взяли на себя ответственность за возрождение и

развитие этого замечательного исконно русского инструмента. Некоторые ребята из ансамбля, как, например, я, избрали для себя иной путь. Но несмотря на это, гусли останутся в нашей жизни навсегда. Часто, когда что-то не получается, так хорошо поиграть на инструменте, забыть о делах и проблемах и погрузиться с головой в музыку.

О том, как проведенные в ансамбле годы и знания, вложенные в нас, повлияют на нашу будущую жизнь, можно писать бесконечно. Я же приведу простой пример из личного опыта: кому из нас не было знакомо чувство страха и неуверенности при таких банальных ситуациях, как ответ на уроке или выступление с докладом перед целой аудиторией? Но поверьте, для детей-артистов, воспитанников Любови Яковлевны Жук, эти чувства давным-дав-

но превратились в клише. Умение держаться перед публикой, артистичность, уверенность в себе — это лишь малая часть того, что подарила нам наша добрая фея.

Вечная память».

Елизавета Клейменова: «Обучение в центре по методике Л.Я. Жук повлияло на меня очень хорошим образом. До прихода в центр я была замкнутым, стеснительным ребенком, которому трудно найти общий язык с окружающими и влиться в коллектив. Однако как только я пришла в этот ансамбль, я почувствовала себя как дома. Меня радовало то, что здесь не важно, сколько тебе лет, все друг с другом общаются и всегда готовы прийти на помощь. Ко всем индивидуальный подход, всегда можно было задать вопрос и быть уверенной, что тебе смогут на него ответить. Обучение игре на гуслях проходило очень легко и доступно. Для меня было очень важно и удивительно одновременно, что не ставили оценок за проделанную работу. Разучивание произведений доставляло большее удовольствие, не вызывало отторжения и нежелания больше заниматься этим. На гуслях хочется

играть всегда, это приносит очень большое умиротворение. Я очень рада, что попала в этот коллектив и узнала, что такое гусли, научилась на них играть, участвовала в концертах, о которых даже мечтать не могла, а самое главное, узнала, что есть более приятная методика обучения игре на музыкальном инструменте».

Александр Липсюк: «Любовь Яковлевна открыла для меня инструмент гусли, этот инструмент насыщает жизнь красками. Когда было трудно и сложно, она всегда помогала, находила свой подход и всегда отвечала: «Ничего страшного!» Жалко, что таких людей мало в наше время!»

Марина Валентиновна Гаврина: «Когда человек взрослеет, он совершает одно из величайших открытий: открывает самого себя. В этих поисках каждый человек может раскрыть свои возможности.

Моя дочь Гаврина Елизавета пришла в детский ансамбль «Купина» еще маленькой девочкой (5 лет), сейчас ей 13 лет. Помню ее первые впечатления от атмосферы в ансамбле: восторженность и немного страх: «Смогу ли я?». Но когда мы

пообщались с Любовью Яковлевной, все страхи сразу исчезли, она вселила в нас надежду и уверенность в том, что каждый ребенок благодаря уникальной методике сможет овладеть инструментом.

И вот начался наш путь познания этого замечательного инструмента. Говорю «наш», потому что вместе с ребенком получала образование и развитие вся наша семья. Папа, будучи мастером народных инструментов, сам сделал первый инструмент для дочери - 12-струнные детские гусли. Для этого он вник в специфику изготовления инструмента, это дело стало увлечением всей нашей семьи. Навсегда останутся в памяти концерты, путешествия, просто пребывание в центре, где царит атмосфера любви и доверия педагогов, родителей, детей.

Да, мой ребенок, может, и не выберет стезю музыканта, но все эти годы, проведенные в детском ансамбле «Купина», научили ее терпению, благоразумию, помогли познать себя и свои возможности, здесь она научилась понимать и любить музыку. Не сомневаюсь, что это надолго оставит след в ее

душе. Спасибо Любови Яковлевне за понимание и мудрость, бескорыстие и самоотверженность, с которыми она прививала нашим детям любовь к национальным традициям и замечательному инструменту гусли».

Анатолий Анатольевич Рындин: «Занимаясь с Любовью Яковлевной Жук, каждый ребенок чувствовал, что он уникален и неповторим!»

Мария Михайловна Родионова: «Удивительная атмосфера царит в нашем родном культурном центре! Это атмосфера любви к детям и к искусству. Именно удивительная и радостная! К сожалению, нечасто в нашей суетной жизни встретишь такое внимательное отношение и к детям, и к родителям. Поверьте, это отнюдь не высокие слова. Моему сыну уже тринадцать, в «Купину» мы пришли в первом классе, то есть уже более шести лет вместе с центром. Для меня как мамы это возможность слышать и наслаждаться прекрасной настоящей музыкой. «Купина» - это связь между поколениями. Вспоминаю, что уже самое первое знакомство с педагогами вселило в меня уверенность, что здесь мой ребенок будет чувствовать себя нужным, освоит чудесный инструмент, откроет для себя совершенно иную сторону жизни. Надо отметить, что сын очень подвижный ребенок, увлечения разносторонние, и здесь у ребят есть возможность и учиться, и отдыхать. Веселые праздники, чаепития, пикники, поездки - всё это присутствует в жизни детей и родителей. Атмосфера дружбы и взаимовыручки царит в центре. Не

везде сейчас в образовательных учреждениях задумываются о вопросах дружбы, а здесь именно на высоких человеческих отношениях педагоги сконцентрированы, им не всё равно, какими их воспитанники будут людьми. Огромное внимание в центре уделяется изучению истории и современных тенденций русской культуры. На мой взгляд, это самое главное в воспитании настоящего человека. У страны, которая не знает и не чтит своих традиций, нет будущего. Уверена, что наши дети вырастут патриотами своей родины. Конечно, радует, что у старинного инструмента появилась новая жизнь. Помимо обучения технике игры, дети учатся понимать, чувствовать музыку. Кроме занятий в центре, на постоянной основе проходят совместные репетиции со студентами академии, а также с профессиональными му-

зыкантами! Да о таком опыте можно только мечтать, это же самая лучшая школа приобретения опыта и воспитания таких качеств, как ответственность, усидчивость! Не побоюсь сказать, что наши дети на концертах чувствуют себя уверенно и непринужденно, и еще - они самые улыбчивые))) Как известно, наглядный пример - лучший пример. Перед глазами наших детей их педагоги – разносторонние люди, профессионалы своего дела. Обобщая вышесказанное, делаю вывод: «Купина» - наш родной дом! Процветания и многих творческих сил всему коллективу!!!»

Главная мысль, которая звучит у каждого:

«Мы всегда будем благодарны Любови Яковлевне». **П**

