

УДК 78.5

DOI: 10.34670/AR.2026.19.28.028

Гусли в творчестве композиторов конца XX – начала XXI века**Маляров Виктор Иванович**

Профессор,
Российская академия музыки им. Гнесиных,
121069, Российская Федерация, Москва, ул. Поварская, 30-36;
e-mail: maliarovvictor@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается развитие гуслей как концертного академического инструмента в контексте профессионализации народно-исполнительского искусства конца XX – начала XXI века. Предметом анализа выступает обращение современных композиторов к звончатым, щипковым и клавишным гуслиям, а также роль творческого союза композитора и исполнителя в формировании нового репертуара. На основе историко-аналитического и репертуарного подходов прослеживаются основные направления расширения художественных возможностей инструмента: обновление темброво-фактурного пространства, развитие интонационных и артикуляционных приемов, усложнение драматургических задач и выход за пределы традиционных эпических и былинных образов. Особое внимание уделяется сотрудничеству В. Городовской, А. Муравлева, Б. Кравченко, Ю. Шишакова, В. Панина, А. Ларина, Б. Тобиса, В. Малярова и других авторов с выдающимися гуслиями, поскольку именно исполнительская инициатива во многом стимулирует появление серьезных сочинений для инструмента. Делается вывод, что дальнейшее становление гуслей в академической культуре связано с совершенствованием инструментария, развитием методической базы, расширением нотной литературы и активным привлечением композиторов к созданию оригинальных произведений. Тем самым выявляется связь между композиторским поиском, исполнительской практикой и институциональным закреплением гуслей в профессиональном музыкальном образовании.

Для цитирования в научных исследованиях

Маляров В.И. Гусли в творчестве композиторов конца XX – начала XXI века // Культура и цивилизация. 2026. Том 16. № 4А. С. 240-245. DOI: 10.34670/AR.2026.19.28.028

Ключевые слова

Гусли, гусли звончатые, народно-инструментальное исполнительство, академическое исполнительство, современные композиторы, гусельный репертуар, музыкальное образование.

Введение

Двадцатый век и народно-исполнительское искусство приобретает поистине особую значимость. В этот период зарождается профессионализация исполнительства на народных инструментах, создается оригинальный репертуар, народные инструменты прочно входят в систему академического образования. Активизация процесса происходит, когда исполнители начинают сотрудничать с профессиональными композиторами. Появляется плеяда выдающихся исполнителей на народных инструментах и композиторов, которые открыли для себя широкий простор для воплощения своих творческих замыслов.

Гусли – древнейший музыкальный инструмент, ставший своеобразным символом музыкальной культуры России, не остались в стороне от происходящих процессов [Волков, 2019a]. Можно отметить резкий взлет в возрождении этого инструмента в конце двадцатого века, чему способствовал рост исполнительского мастерства гусяров, поиск новых конструктивных усовершенствований, система обучения на этом инструменте [Старчак, 2022] и, конечно же, привлечение современных композиторов к гуслиям [Волков, 2019b], как инструменту, в звучании которого заложено высокодуховное мировосприятие человека.

Известно, что при вхождении в систему современного профессионально-академического искусства, проявляются четыре взаимосвязанных составляющих, о которых пишет И. Имханицкий [Жук, Имханицкий, 1999]:

Материалы и методы исследования

1. Музыка, созданная профессиональными композиторами.

2. Искусство игры на инструменте, когда исполнитель – реализатор замысла композитора – достигает с ним уровня подлинного сотворчества в окончательном отшлифовывании его художественного замысла.

3. Достижения в педагогике и методике преподавания, позволяющие не только углубить, но и распространить вширь достижения отдельных ярких музыкантов и вывести лучшие достижения искусства на уровень массового обучения.

4. Завоевания в области конструктивного совершенствования инструментария, позволяющие воплощать и успешно реализовывать творческие поиски композиторов и исполнителей на самом высоком художественном уровне.

Мы можем констатировать, что развитие гуслей как концертного академического инструмента подтверждает эти положения.

Результаты и обсуждение

Рассмотрим, что же создано композиторами в области гусельного исполнительства. Сначала отметим, что издревле сам исполнитель и был автором произведений для инструмента (сказители, скоморохи) [Акулович, Брунцев, 2015]. И эта практика существовала довольно долго. Здесь мы можем выделить таких замечательных авторов-исполнителей как П.Е. Шалимов, В.В. Беляевский, Д.Б. Локшин, которые внесли значительный шаг не только в развитие гуслей, исполнительской виртуозности игры на них, интонационной выразительности, но и обогатили образную сферу создаваемых произведений.

Во второй половине двадцатого века происходит резкий рост интереса к тембральному

многообразию народного инструментария. Поиск новых образных граней, необычных колористических решений побуждает композиторов обращаться к различным народным инструментам как к носителям определенных ярко выраженных темброво-акустических особенностей и национальной специфики. Отметим, что ряд композиторов конца XX – начала XXI века, работающих в симфонической музыке, открывают для себя новые горизонты творчества, обращаясь к гуслим. Б. Кравченко, В. Городовская, Ю. Шишаков, А. Муравлев, Б. Тобис, А. Ларин [Волков, 2019b], В. Биберган [Круглик, 2017; Бильченко, Миняков, 2024], С. Осколков, Т. Чудова, Е. Дербенко [Волков, 2019c], В. Николаев, В. Бояшов, В. Панин, Н. Захарьев, В. Кулев, К. Шаханов, С. Плеханов, С. Яшина, О. Егорова, Р. Галиев, Х. Яно, О. Меремкулов, Е. Панченко, В. Иванов, Н. Бирюков, М. Броннер, В. Маляров открыли новое звуковое пространство, подчас довольно далекое от привычных для гуслей эпических и былинных образов.

Появление выдающихся исполнителей на гуслиях звончатых как В. Беляевский, Б. Тихов, их виртуозное владение инструментом, активность в сотрудничестве с профессиональными композиторами, способствует появлению многих серьезных произведений в гусельном репертуаре. Сотрудничество Всеволода Беляевского и Веры Городовской (кстати, выдающейся исполнительницей на гуслиях) дает импульс в развитии исполнительства на этом инструменте и создание пьес на основе народной мелодики. Все произведения для гуслей Веры Городовской прочно вошли в золотой фонд гуслиаров. Надо сказать, что В. Городовская и сама способствовала привлечению композиторов в написании серьезных сочинений для гуслей. В 1972 году А. Муравлевым был написан Концерт для дуэта щипковых и клавишных гуслей с русским народным оркестром (транскрипция третьей и четвертой частей концерта была сделана для гуслей звончатых и фортепиано в 2009 году и прозвучала в исполнении лауреата Международных и всероссийских конкурсов Марии Беляевой). В своем сочинении композитор значительно расширяет представления о выразительных возможностях гуслей, ориентируя исполнителей не только на виртуозное владение инструментом, но и на раскрытие масштабной музыкальной драматургии, на передачу глубоких чувств, воплощение серьезных, порой драматических художественных образов.

Сотрудничество Б. Тихова и Б. Кравченко открыло новые грани перед исполнителями на гуслиях. Появление трех концертов и множества произведений для этого музыкального инструмента, первым исполнителем которых был Б. Тихов, ставит перед гуслиями новые задачи, решение которых требует заложенный композитором художественный образ. Терпкие созвучия, характерные для композиторов двадцатого века, ломаная ритмика, мягкость и певучесть лирических музыкальных тем, характерных народным песням, все это мы находим в сочинениях Б. Кравченко для гуслей звончатых. Но важно, что этот период дает исполнителям на гуслиях не только новые технические приемы, новый мир художественных образов, но и продвигает инструмент в академическом профессиональном становлении. Открываются классы обучения игре на гуслиях не только в музыкальных школах, но и в средних и даже в высших учебных заведениях.

Надо отметить, что личности в музыкальной истории всегда играли важную роль. Так В. В. Андреев кардинально изменил отношение к народным инструментам, придав им бурный толчок в академическом становлении. Но не всегда личность действует одна. Существует так называемый тандем, и мне, думается, что в музыкальном мире это союз личностей исполнителя и композитора. В развитии и становлении исполнительства на гуслиях это отчетливо заметно. Многие композиторы, сотрудничая с исполнителями создавали новые сочинения, раскрывая

новые грани не только в звучании инструмента, но и привнося новые тенденции в интонационном пространстве. Ю. Шишаков, В. Панин, В. Комаров, Н. Захарьев в сотрудничестве с Юрием Трофимовичем Евтушенко написали произведения, которые раздвинули горизонты привычных для гуслей обработок народных мелодий и наигрышей, придав современное звучание этому инструменту и современное мировосприятие. А. Ларин, Б. Тобис, В. Николаев, В. Кулев, Е. Дербенко, Т. Чудова, В. Маляров в творческом союзе с Л. Жук [Волков, 2020; Яковлев, 2017], а также О. Меремкулов, С. Плеханов, С. Яшина, О. Егорова, Х. Яно, Р. Галиев в сотрудничестве с Павлом Лукояновым, М. Броннер в сотрудничестве с Марией Беляевой, В. Иванов, Н. Бирюков в сотрудничестве с Ольгой Васильевой воплощают в своих сочинениях необычайную выразительность звука, новые образные сферы, связанные с ирреальной отрешенностью, новые темброво-фактурные и ладомелодические возможности инструмента, характерные для двадцатого века различные композиторские техники письма. Тем самым обогащая гусельный репертуар, новыми интонационными и артикуляционными приемами.

Заключение

В заключение отметим, что становление и развитие исполнительства на гусях прочно входит в систему академической музыкальной культуры. Высокий уровень исполнительства на этом инструменте, тембральные и акустические свойства гуслей, богатый, объемный, долго длящийся звук, привлекают современных композиторов к сотрудничеству, но и ставят перед исполнителями и инструментом новые задачи и требования. Во-первых, современному уровню исполнительства должен соответствовать и современный инструментарий. Качественный инструмент всегда был необходим исполнителю для соответствующего воплощения композиторского замысла. Но и композитору необходимо, чтобы исполнитель обладал качественным инструментом, так как он может не ограничивать себя в творческом порыве. Диатоника хороша сама по себе, но современный уровень композиторского творчества не может замыкаться только в ней, поэтому качественное приспособление для мгновенной перестройки, необходимо для гуслей звончатых. Во-вторых, исполнитель на гусях должен владеть всеми техническими, артикуляционными, интонационными приемами, для раскрытия и воплощения художественного образа произведения. Поэтому необходимы как методические пособия, так и научные изыскания как в области теоретического осмысления достигнутого, так и новые мысли о штрихах, артикуляции, интонации. В-третьих, развитие гусельного исполнительства нуждается в достаточном количестве нотной литературы. Поэтому выпуск методических изданий, направленных на совершенствование обучения на этом инструменте, репертуарных сборников для всех ступеней обучения, насущная проблема нашего времени, особенно для гусельного исполнительства и образования. И в-четвертых, сотрудничество с композиторами, привлечение их к написанию сочинений для этого инструмента откроет новые просторы в музыкальном творчестве как для исполнителей, так и для композиторов, и укрепит становление гуслей в академическом профессиональном образовании.

Библиография

1. Акулович В.И., Брунцев В.А. Гусли в музыкальной культуре России конца XIX – начала XX века: Николай Иванович Привалов и Осип Устинович Смоленский // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2015. Т. 207: Русские народные музыкальные инструменты в современной культуре

- России. С. 114-151.
2. Бильченко Е.В., Миняков И.Д. «Камаринская» М. Глинки и Концерт для гуслей В. Бибергана: жизнь традиций // Вопросы культурологии. 2024. № 9. С. 786-796. – DOI: 10.33920/nik-01-2409-03.
  3. Волков Д.В. Влияние творческой деятельности Любови Яковлевны Жук на формирование концертного репертуара для гуслей звончатых конца XX века // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: История и современность. 2020. Вып. 12. С. 130-135.
  4. Волков Д.В. Особенности претворения колокольности в жанре концерта для гуслей: на примере «Ярославского концерта» Евгения Дербенко // Музыка: искусство – наука – практика. 2019. № 4 (28). С. 19-26. (с)
  5. Волков Д.В. Претворение эпического начала в музыке для гуслей Алексея Ларина // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2019. № 3 (53). С. 27-33. – DOI: 10.26086/NK.2019.53.3.006. (b)
  6. Волков Д.В. Ранние традиции игры на гуслях и современный статус инструмента // Человек и культура. 2019. № 5. С. 11-26. – DOI: 10.25136/2409-8744.2019.5.30847. (a)
  7. Жук Л.Я., Имханицкий М.И. Гусли звончатые и современность // Информационный бюллетень «Народник». М.: Музыка, 1999. № 1 (25).
  8. Круглик В.Л. Народно-инструментальные основы музыкального стиля В.Д. Бибергана // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2017. № 2 (31). С. 126-129.
  9. Старчак А.М. Музыкально-педагогическая подготовка учащихся в классе гуслей звончатых в системе среднего профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. – DOI: 10.17513/spno.31925.
  10. Яковлев В.И. Гусли России: традиции и инновации. Феномен Л.Я. Жук // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 4. С. 173-175.

Gusli in the Works of Composers of the Late 20th – Early 21st Century

Viktor I. Malyarov

Professor,
Gnesin Russian Academy of Music,
121069, 30-36, Povarskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: maliarovvictor@gmail.com

Abstract

The article examines the development of the gusli as a concert academic instrument in the context of the professionalization of folk instrumental performance art in the late 20th – early 21st century. The subject of analysis is the appeal of contemporary composers to the *zvonchatye*, plucked, and keyboard gusli, as well as the role of the creative union between composer and performer in forming a new repertoire. Based on historical-analytical and repertoire approaches, the main directions of expanding the artistic capabilities of the instrument are traced: the renewal of the timbre-textural space, the development of intonational and articulatory techniques, the complication of dramaturgical tasks, and the transcendence of traditional epic and *bylinnye* images. Particular attention is paid to the collaboration of V. Gorodovskaya, A. Muravlev, B. Kravchenko, Yu. Shishakov, V. Panin, A. Larin, B. Tobis, V. Malyarov, and other authors with outstanding gusli players, since it is largely the performer's initiative that stimulates the emergence of serious compositions for the instrument. It is concluded that the further establishment of the gusli in academic culture is linked to the improvement of the instrumentarium, the development of the methodological base, the expansion of sheet music literature, and the active engagement of composers in creating original works. Thus, the connection between compositional search, performing practice, and the institutional consolidation of the gusli in professional music education is revealed.

For citation

Malyarov V.I. (2026) Gusli v tvorchestve kompozitorov kontsa XX – nachala XXI veka [Gusli in the Works of Composers of the Late 20th – Early 21st Century]. *Kultura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (4A), pp. 240-245. DOI: 10.34670/AR.2026.19.28.028

Keywords

Gusli, zvonchatye gusli, folk instrumental performance, academic performance, contemporary composers, gusli repertoire, music education.

References

1. Akulovich, V. I., & Bruntsev, V. A. (2015). Gusli v muzykalnoy kulture Rossii kontsa XIX – nachala XX veka: Nikolay Ivanovich Privalov i Osip Ustinovich Smolensky [Gusli in Russian musical culture of the late 19th and early 20th centuries: Nikolai Ivanovich Privalov and Osip Ustinovich Smolensky]. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kulturey*, 207, 114-151.
2. Bilchenko, E. V., & Minyakov, I. D. (2024). "Kamarinskaya" M. Glinki i Kontsert dlya gusley V. Bibergana: zhizn traditsiy ["Kamarinskaya" by M. Glinka and Concerto for Gusli by V. Bibergan: the life of traditions]. *Voprosy kulturologii*, 9, 786-796. <https://doi.org/10.33920/nik-01-2409-03>
3. Kruglik, V. L. (2017). Narodno-instrumentalnye osnovy muzykalnogo stilya V.D. Bibergana [Folk-instrumental foundations of V.D. Bibergan's musical style]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kulturey*, 2(31), 126-129.
4. Starchak, A. M. (2022). Muzykalno-pedagogicheskaya podgotovka uchashchikhsya v klasse gusley zvonchatykh v sisteme srednego professionalnogo obrazovaniya [Musical and pedagogical training of students in the class of ringing gusli in the system of secondary vocational education]. *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya*, 4. <https://doi.org/10.17513/spno.31925>
5. Volkov, D. V. (2019a). Rannie traditsii igry na guslyakh i sovremennyy status instrumenta [Early traditions of playing the gusli and the current status of the instrument]. *Chelovek i kultura*, 5, 11-26. <https://doi.org/10.25136/2409-8744.2019.5.30847>
6. Volkov, D. V. (2019b). Pretvorenje epicheskogo nachala v muzyke dlya gusley Alekseya Larina [The embodiment of the epic principle in music for gusli by Alexey Larin]. *Aktualnye problemy vysshego muzykalnogo obrazovaniya*, 3(53), 27-33. <https://doi.org/10.26086/NK.2019.53.3.006>
7. Volkov, D. V. (2019c). Osobennosti pretvoreniya kolokolnosti v zhanre kontserta dlya gusley: na primere "Yaroslavskogo kontserta" Evgeniya Derbenko [Features of the embodiment of bell sonority in the concerto genre for gusli: the case of Evgeny Derbenko's Yaroslavl Concerto]. *Muzyka: iskusstvo – nauka – praktika*, 4(28), 19-26.
8. Volkov, D. V. (2020). Vliyanie tvorcheskoy deyatelnosti Lyubovi Yakovlevny Zhuk na formirovanie koncertnogo repertoara dlya gusley zvonchatykh kontsa XX veka [The influence of Lyubov Yakovlevna Zhuk's creative activity on the formation of the concert repertoire for ringing gusli at the end of the 20th century]. *Aktualnye problemy muzykalno-ispolnitelskogo iskusstva: Istoriya i sovremennost*, 12, 130-135.
9. Yakovlev, V. I. (2017). Gusli Rossii: traditsii i innovatsii. Fenomen L.Ya. Zhuk [Gusli of Russia: traditions and innovations. The phenomenon of L.Ya. Zhuk]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kulturey i iskusstv*, 4, 173-175.
10. Zhuk, L. Ya., & Imkhanitsky, M. I. (1999). Gusli zvonchatye i sovremennost [Ringing gusli and modernity]. *Informatsionnyy byulleten "Narodnik"*, 1(25). Moscow: Muzyka.