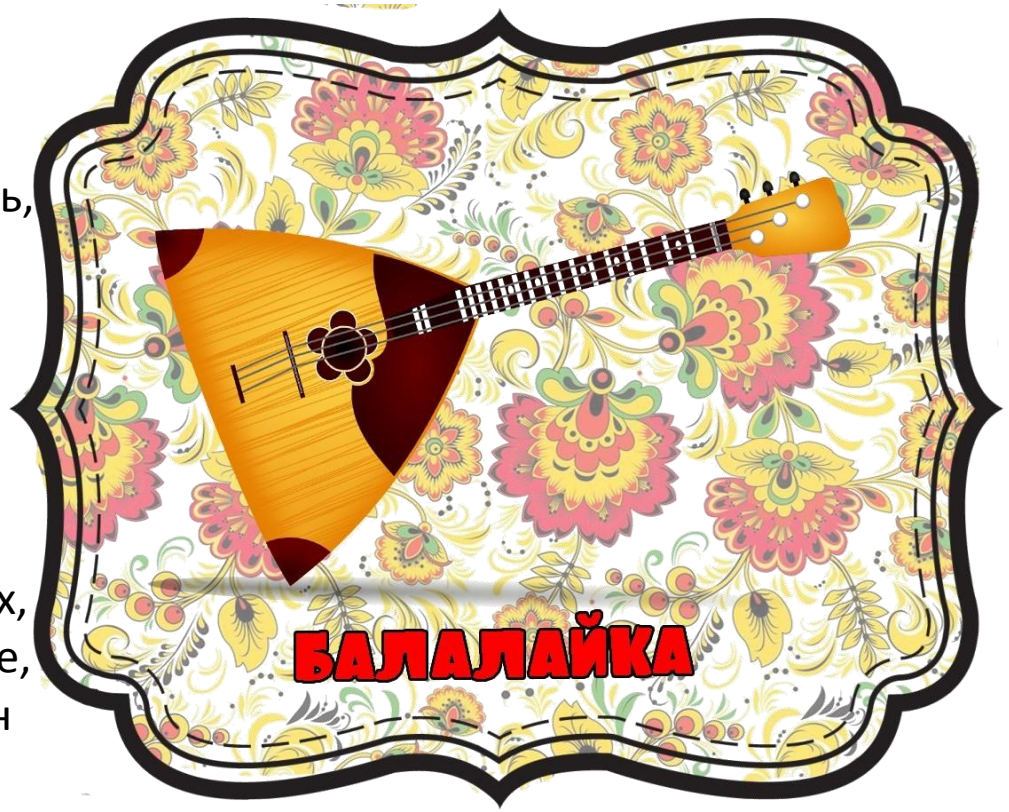
Русские музЫкальнЫе инструментЫ

Балалайку принято считать олицетворением русской культуры.

Название «балалайка», или, как ее еще называли, «балабайка», происходит от созвучных русских слов балакать, балабонить, балаболить, балагурить, что значит болтать, пустозвонить. Эти понятия передают суть балалайки — инструмента шутливого, легкого, «бренчливого», не очень серьезного.



По одной из версий, балалайку придумали крестьяне. Постепенно она распространилась среди скоморохов, разъезжающих по стране. Скоморохи выступали на ярмарках, веселили народ, зарабатывали на пропитание. Такое веселье, по мнению царя Алексея Михайловича, мешало работе, и он издал указ, в котором велел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь. Но время шло, царь умер, балалайка снова зазвучала по всей стране.

Балалайка относится к струнным щипковым инструментам. Это разновидность лютни — одного из основных музыкальных инструментов XVI–XVII вв. Старинная балалайка не всегда имела треугольную форму. Она могла быть и овальной, и полукруглой, имела две, а иногда и четыре струны. Современную балалайку создали в 1880 г. мастера Пасербский и Налимов по заказу основателя первого оркестра народных инструментов и замечательного исполнителя на балалайке Андреева. Инструменты, сделанные Налимовым, и по сей день остаются лучшими по звучанию.

Установить время и место появления бубна как музыкального инструмента практически невозможно – он использовался в различных обрядах многих народов. Обрядовые бубны чаще всего представляют собой кожаную мембрану на круглом деревянном каркасе – обечайке. На обечайку русских музыкальных бубнов часто подвешивались бубенцы или круглые металлические пластины.

На Руси бубном назывался любой ударный музыкальный инструмент. Четко выделяется ратный и обрядовый бубен. Именно они послужили основой для бубнов музыкальных, используемых во время выступлений скоморохов и других увеселительных мероприятий.

На Руси бубен был ратным инструментом. Его тембровое звучание поднимало дух воинам перед походами на врага. Для извлечения звука использовали колотушки. Позднее мембранофон стал атрибутом языческих ритуальных праздников. Так на масленицу скоморохи при помощи бубна зазывали народ.

Наши предки еще в глубочайшей древности использовали бубенцы, прикрепляя их к одежде, в роли оберега. Во время раскопок в Новгороде бубенцы были обнаружены во всех слоях — с X по XVI век.

Их своеобразное звучание вызывает радостные, светлые ощущения в душе каждого человека. И хотя мы давно уже, около столетия, не пользуемся ими в повседневной жизни, любовь к поддужным колокольчикам и бубенцам живет в нас и передается от поколения к поколению на генетическом уровне.

Бубенцы использовались не только в качестве оберега или украшения одежды в русском национальном костюме, например, они часто и вплоть до начала XX века использовались в качестве пуговиц. Однако наибольшее распространение в России бубенцы получили с середины XIX века.

Поводом к этому послужил запрет на употребление поддужных колокольчиков частными лицами. А они так привыкли пользоваться мелодичными колокольчиками при дорожных путешествиях!

Но русский человек находчив, он быстро смекнул, что звон бубенцов, подвешенных на шейный кожаный аркан с помощью сыромятных ремней, немногим уступает звону поддужного колокольчика.

Гармонь – это музыкальный инструмент, который имеет два полукорпуса с клавиатурой. Между ними расположен растягивающее устройство. На гармони, в основном, играют сидя. Ставят инструмент на колени, двигают поочередно левый и правый полукорпус. За счет этого растягивается устройство, при нажатии на клавиши поступает воздух и образуется звучание.

Ручная гармонь пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал китайский инструмент шен. Китайский прародитель прошел долгий путь из Азии в Россию и Европу, но массовую народную любовь гармоника получила после 1830-х годов, после открытия первого производства.

Но даже при наличии поставленного производства большую часть инструментов изготавливали народные мастера, что способствовало широкому конструктивному разнообразию.

Издавна в нашей стране очень любили игру на гармонях. Гармонисты выступали как поодиночке, так и ансамблями. Ни один русский народный праздник не обходится без гармошки! Сочинялось много песен под гармонь. А в начале Великой Отечественной войны на фронт солдатам направили более 12000 гармоней для поднятия боевого духа.

Ещё один струнный народный щипковый инструмент, но гораздо старше балалайки. Первые исторические свидетельства использования гуслей относятся к V веку. Предок инструмента точно не установлен, но, согласно наиболее распространённой гипотезе они произошли от древнегреческой кифары.

Существовало несколько типов гуслей с резонатором различной формы и количеством струн от 5 до 30. Гусли всех типов (крыловидные, шлемовидные, лироообразные) использовались для аккомпанемента голосу солиста, а музыканты назывались гуслярами.

Под мелодичные звучания гуслей сочинялись и пелись песни, рассказывались сказки, водились хороводы. Даже кулачные бои проводились под звуки прекрасного музыкального инструмента. Гусли очень любили как взрослые, так и дети.

Музыка, которая идет из гуслей, очень успокаивает.

Маленьких детей часто укладывали под красивые звучащие мелодии.

В настоящее время возрождается игра на гуслях. На различных фольклорных фестивалях, музыкальных конкурсах все чаще можно встретить гусляров. Они своей чудесной игрой на музыкальном инструменте напоминают о традициях русской культуры, о корнях нашего народа.

Традиционный славянский щипковый струнный инструмент – прародитель балалайки.
Принципиальные отличия от первой от последней заключаются в конфигурации деки (овальной и треугольной соответственно).
Домра – это инструмент, обладающий большими выразительными возможностями, ее яркий и лёгкий голос узнается без труда. Из-за сильного натяжения струн, звук у домры звонкий, но быстро затухающий. Тембр - теплый, мягкий, лучистый, бархатистый и насыщенный. Широкое распространение получила в XVI веке, предположительно эволюционировав из монгольских двухструнных щипковых инструментов.

В России это трёхструнная домра с квартовым строем - в России, в Беларуси и Украине - четырёхструнная домра с квинтовым строем . Домра считалась инструментом путешествующих скоморохов (игрок на домре - домрачей).
Под нее пели и плясали, рассказывали сказки и былины, ее звонкий голос и своеобразный тембр привлекал к себе внимание слушателей. Домра часто была в центре событий, порой даже драматических, в результате чего попала под опалу и исчезла из народного творчества на несколько столетий.
Прошло время, домра возродилась и вновь покорила слушателей своим необычным звучанием, похожим на голос звонкого ручья. Ей подвластно отобразить и романтические настроения, и чарующую красоту природы. Недаром в кинематографе, когда необходимо подчеркнуть очарование русской земли, мы часто слышим трепетный голос домры.

Жалейка — старинный русский народный духовой деревянный музыкальный инструмент — деревянная, тростниковая или рогозовая трубочка с раструбом из рога или бересты.

Жалейка известна также под названием жаломейка.

Звук жалейки можно охарактеризовать такими словами как громкий, пронзительный, напористый и даже крикливый. Звучание инструмента это результат вибрации трости, которое возникает под воздействием вдуваемого исполнителем воздуха.

Жалейка наверно единственный инструмент, который в одной стране имеет так много имен. Её называют дудой, флетней, пищелкой, брелкой, сиповкой, жаломейкой, пищиком, ладушей или просто рожком.

Звук жалейки настолько громкий, что может быть слышен на расстоянии шести километров.

На Руси пастух в деревне считался очень важным человеком, которого все уважали. Он вставал раньше всех с первыми лучами солнца и играл на своем инструменте сигнал пробуждения. Проходя мимо какого-либо дома, пастух исполнял определенный наигрыш, хозяйка, услышав его, знала, что именно ей пора выгонять корову.

Лучшими исполнителями на жалейке в России были не профессиональные музыканты, а именно пастухи. Пастух, заиграв на своем инструменте, мог легко собрать животных. Даже заблудившаяся корова по звуку знакомого инструмента находила дорогу в стадо.

Символ русской культуры – деревянные ложки. Это единственный ударный инструмент, которым можно есть. Древние русские использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды. Русские ложки считаются древнейшим музыкальным приспособлением. Изначальные документальные свидетельства датированы XVIII веком, однако, несомненно, история возникновения народного инструмента гораздо древнее.
Задолго до создания различных музыкальных инструментов народ на Руси пускался в пляс под звук деревянных ложек. Точное время происхождения определить сложно.

Доподлинно известно, что первыми исполнителями игры на ложках были скоморохи и шуты, веселившие бояр в Государевой потешной палате.
Шумовой инструмент изготавливался вручную, получался толстостенным, звучал низко. Изготавливали ложки из липы, клена, березы. Комплект состоял из нескольких приспособлений с удлиненными рукоятками. Две ложки зажимались в правой руке, третья бралась в левую, а иногда четвертую вставляли в голенище сапога, чтобы в плясовом азарте ударить по ней. Для разнообразия звучания к рукояткам привязывали колокольчики разной величины.

Небольшой мундштуковый духовой инструмент со раструбом на конце ствола и шестью игровыми отверстиями (одновременно название группы духовых инструментов). Традиционный рожок вырезался из можжевельника, берёзы или клёна.

Первоначально исполнял функцию не музыкальную: служил для привлечения внимания, подачи звукового сигнала в случае опасности. Был распространен среди пастухов, сторожей, воинов. Намного позднее начал использоваться для воспроизведения танцевальных, песенных мелодий.

Ансамблевая и танцевальная разновидность инструмента произошли от сигнальных рожков пастухов и воинов, которые аккомпанировали и досугу, и работе.

Первые сведения о рожках, зафиксированные на бумаге, датируются XVII веком, но фактически их начали использовать гораздо раньше. С XVIII века появляются упоминания о рожковых ансамблях.

Рожок был представлен миру, как исконно русский инструмент, в XIX веке. Этот период ознаменован созданием Хора владимирских рожечников (руководитель – Н.В. Кондратьев). Первоначально ансамбль выступал в пределах собственной губернии, затем был приглашен для выступлений в столицу.

В конце XIX столетия хор Кондратьева дал концерты в Европе. Каждому выступлению сопутствовал небывалый успех. Именно тогда русский рожок прочно закрепился в ансамбле народных инструментов.

Свирель представляет собой простую деревянную, иногда металическую, дудку. На одном конце её есть свистковое устройство в виде клюва, а на середине лицевой стороны вырезаны разное количество игровых отверстий — обычно шесть. Изготавливается инструмент из крушины, орешника, клёна, ясеня или черёмухи.

На Руси считалось, что свирель – особый инструмент, созданный для любви. По преданию, на свирели играл сын славянской богини любви Лады — Лель. Он делал себе весной свирель из прутиков березы и услаждал слух девушек мелодичными наигрышами.

Конфигурации претерпевала лишь ее внешняя форма.

Так, свирель в одиннадцатом веке имела четыре игровых отверстия и длину около двадцати трех сантиметров, а более поздняя свирель имела уже три игровых отверстия и была короче на четыре сантиметра. До сих пор неизвестно, как точно называлась свирель.

У русских народов традиции игры на свирели имеют возраст несколько сотен лет. В середине прошлого века на раскопках Древнего Новгорода нашли две свирели. Одна из них, длиной 22,5 см, имеет 4 игровых отверстия и относится к концу XI века. Длина другой – 19 см, у нее 3 игровых отверстия и относится она к началу XV века.

Небольшой духовой инструмент – свистулька – часто снабжался декоративными элементами. Особо популярны были свистульки в виде птиц с декоративной росписью.
Предпочитаемые существа и орнаменты часто указывают на регион изготовления инструмента.
Свистульки издают высокие трели. В некоторые виды керамических свистулек заливается вода и тогда трели получаются с переливами. Создавались свистульки как детские игрушки.
Русский народный старинный инструмент обладал нешироким диапазоном, играл декоративную роль. Народные умельцы делали свистульки, которые выглядят как барыня, медведь, петух, корова, всадник. Знамениты и особенно ценятся работы филимоновских, карачунских, дымковских, жбанниковских, хлудневских мастеров.

Трещотка – исконно русский, относящийся к виду ударных, деревянный музыкальный инструмент. Известна с незапамятных времен: древнейший экземпляр, найденный археологами, относится к XII веку. В старину использовалась для различных целей, от развлечения детей до исполнения функции своеобразной подачи сигналов при помощи звука. Пользовалась популярностью благодаря нехитрой конструкции, простой технике игры.

Ряд деревянных пластинок, скрепленных шнурком, это и есть славянская трещотка. Встряхивание такой связкой создаёт резкие хлопающие звуки.

Трещотки изготавливаются из прочных пород древесины – дуба, к примеру.

Для увеличения громкости между пластинами вставляются прокладки порядка пяти миллиметров толщиной. Использовался инструмент на ярмарках и народных гуляниях для привлечения внимания к тому или иному выступлению.

Сначала привилегия использовать трещотку принадлежала женщинам. Они играли, одновременно пританцовывая, напевая песни – свадебные, игровые, плясовые, в зависимости от торжества.