

А.А. Горбачев

«Соединить балалайку и фрак» - именно такую цель поставил перед собой более 130 лет назад выдающийся русский музыкант просветитель В.В. Андреев, приступая к утверждению балалайки как полноправного концертного инструмента, перспективного для исполнения не только русской народной музыки, но и всей неисчерпаемой сокровищницы академического музыкального искусства. За прошедший промежуток времени балалайка прочно утвердилась не только как полноценный, системообразующий инструмент русского народного оркестра, разнообразных инструментальных ансамблей, но и как инструмент сольный.

История сольного исполнительства на балалайке в XX веке создавалась многими прославленными именами. Среди них – такие выдающиеся артисты, как Б. С. Трояновский, Н.П. Осипов, позднее П.И. Нечепоренко, Е.Г. Блинов, Б.С. Феокистов, Е. Г. Авксентьев, еще позже А.С. Данилов, В.Б. Болдырев, В.Е. Зажигин, Ш.С. Амиров, А.В. Буряков и многие другие, благодаря искусству которых балалайка стала представителем самой престижной академической сцены.

На рубеже двух тысячелетий, в начале XXI века эта важная ветвь национального академического музыкального искусства, по-новому утвердившего концертную балалайку как в нашей стране, так и во всем мире, была достойно продолжена активной гастрольной, педагогической, музыкально-просветительской и общественной деятельностью Андрея Александровича Горбачева, пятидесятилетие со дня рождения которого мы отмечаем в эти дни.

В наши дни А.А. Горбачев – один из самых ярких наших исполнителей на балалайке, чье искусство можно смело поставить в ряд с лучшими пианистами, скрипачами, виолончелистами – словом, представителями самых престижнейших музыкально-академических специальностей. Ни какому другому балалаечнику в мире лучшие российские композиторы не доверяли еще столь премьер своих наиболее вдохновенных сочинений –

около сорока. Ни у кого другого за относительно небольшой период творческой деятельности – всего в три десятка лет – не удалось издать столь много фундаментальных научно-методических трудов, огромного количества аранжировок, транскрипций, сборников концертного и педагогического репертуара, выступить в ансамблях с самыми прославленными отечественными и зарубежными артистами.

Начинал свое обучение А. Горбачев в Воронеже, где закончил Специальную музыкальную школу (ныне ССМШ) и Воронежское музыкальное училище (ныне ВМК им. М.Л. Ростроповича) в классе профессора Ивана Викторовича Иншакова. Именно этот талантливый педагог заложил основы великолепной профессиональной школы, которая впоследствии позволила А. Горбачеву войти в число лидеров исполнительства на балалайке первого десятилетия XXI века.

Уже во время обучения в классе И.В. Иншакова на большое воздействие на юношу оказала неукоснительная требовательность педагога к постоянной работе над повышением общего художественного кругозора и технического мастерства, чувства формы исполняемого, к артикуляционно-штриховой точности исполнения. Начиная с 1978 года, А. Горбачев ежегодно выступал с Воронежским симфоническим оркестром. На тот момент это было уникальным проектом в России, когда ученики музыкальной школы по классу балалайки регулярно играли с филармоническим оркестром, в частности, с исполнением аранжировок концертов старинных композиторов – А. Вивальди, Д. Чимарозы, И. Кванца, И. Плейеля, Ш. Дювернуа.

В 1986 году, будучи учащимся Воронежского музыкального училища, А. Горбачев сыграл первую из почти сорока своих мировых премьер. Это было сочинения композитора М. Цайгера «Фантазия на тему русской народной песни «Сронила колечко», написанную по просьбе И.В. Иншакова. В судьбе А.А. Горбачева как музыканта так сложилось, что многое в его творческой жизни ему довелось делать впервые. Впервые в России он

исполнил версию Концерта Ю.Н. Шишакова для балалайки в сопровождении симфонического оркестра, Концерт №1 К.А. Мяскова, в феврале 1998 года – мировую премьеру первой версии Концерта для балалайки и камерного оркестра из струнных, ударных и фортепиано А.И. Кусякова.

В 1992 году А. Горбачев, являясь студентом третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных по классу прославленного отечественного музыканта П.И. Нечепоренко, получает Гран-При на одном из самых престижных и крупных на тот момент конкурсе «Кубок Севера» в Череповце. На том же конкурсе жюри по инициативе А.А. Цыганкова присудило А. Горбачеву и Т. Ханиновой также специальную премию «За лучший ансамбль», что стало отправной точкой для последующего создания ансамбля с этой замечательной пианисткой, воспитанницей Московской консерватории в 1993 году самобытного ансамбля – «Классик-дуэта». Характерной чертой этого дуэта стали такие качества, необычайно чуткое взаимопонимание творчески-исполнительских намерений, чувство стиля исполняемых произведений.

Одним из знаковых событий стало проведение в 1996 году в Москве совместных Всероссийских мастер-классов прославленных профессоров в области струнно-щипковых инструментов – выдающейся домристки Т.И. Вольской, И.В. Иншакова и тогда еще ассистента-стажера РАМ имени Гнесиных А.А. Горбачева. Это ознаменовало начало нового этапа в развитии жанра, который характеризуется активными творческими и личностными контактами представителей различных направлений в исполнительстве и педагогике. Т. Вольская, А. Цыганков, Ш. Амиров и А. Горбачев стали инициаторами сближения «уральцев» и «москвичей», известнейших исполнительских и педагогических школ Е.Г. Блинова и П.И. Нечепоренко, впоследствии этот процесс поддержали их коллеги, многочисленные воспитанники. Результатом такой своеобразной «глобализации» в отдельно взятом жанре стало сближение подходов и возможность занять более прочные позиции в мировой музыкальной академической

культуре, частью которой фактически и является исполнительство на струнных щипковых инструментах.

1990-е годы стали временем «ревизии» оригинального репертуара для балалайки, накопленного за вторую половину этого века. С середины последнего десятилетия XX века начинается период активного пополнения оригинального балалаечного репертуара. Все актуальнее для музыканта становится вопрос не только «как играть?», но и «что играть?». Музыкант яркого темперамента и цельного крупномасштабного мышления, он прежде всего намного расширил репертуар за счет музыки предшествовавших столетий – эпохи барокко, произведений венской классики, романтических сочинений.

Однако особенно весомым становится вклад молодого артиста в стимулирование композиторского творчества по созданию новой высокохудожественной музыки. Во многих сочинениях наших дней исполнитель смог убедительно представить балалайку как инструмент органичный в выражении самых неординарных и темброво своеобразных композиторских идей. На сегодняшний день им сыграно около сорока премьер новых сочинений. Достаточно назвать хотя бы наиболее значительные из них:

1997 – К. Волков. Псковская сюита для балалайки и фортепиано.

1998 – А. Кусяков. Концерт для балалайки, струнных смычковых, ударных и фортепиано.

2001 – А. Рогачев. Концерт для балалайки и русского народного оркестра.

2004 – Е. Подгайц. Концерт для мандолины и камерного оркестра Ля мажор в авторской версии для балалайки.

2004 – О. Осипова. Концерт «Манускрипты Эо» для балалайки с оркестром.

2004 – А. Тихомиров. Концерт в двух аффектах для балалайки, фортепиано и оркестра.

2005 – С. Слонимский. Концертная сюита по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка»

2005 – М. Броннер. «Время прощать» для балалайки и струнно-смычкового оркестра.

2007 – М. Броннер. «Остров счастья» концерт для балалайки, альтовой домры и смычкового оркестра.

2008 – В. Беляев. Концерт-буфф для балалайки, фортепиано и оркестра русских народных инструментов.

2008 – А. Цыганков. Концерт-симфония для балалайки и русского народного оркестра.

2008 – Т. Чудова. Соната для балалайки и фортепиано памяти А. Никитина «Хождение за...»

2013 – Н. Хондо. Концерт-поэма для балалайки и оркестра русских народных инструментов.

2014 – А. Цыганков. Славянский концерт-фантазия. Авторская версия для балалайки и русского народного оркестра.

2015– Е. Подгайц. Концерт-сюита «Причуды» для балалайки и русского народного оркестра.

2016 – М. Броннер. Колыбельные песни для балалайки и русского народного оркестра.

2016 – М. Броннер. Шесть мгновений счастья или сны Золушки для балалайки и мандолины с русским народным оркестром.

2018 – Е. Подгайц. Партита для балалайки соло.

2019 – М. Броннер. Рондо войны для балалайки, мандолины и симфонического оркестра.

2019 – Е. Подгайц. Времена года в Москве (авторская версия для балалайки и русского народного оркестра).

2019 – А. Цыганков. Этно-фьюжн концертино.

В 2006 году под редакцией А. Горбачева в издательстве «Музыка» начала выходить «Антология литературы» для балалайки.

Исполнительский стиль А. Горбачева, новый репертуар потребовали от исполнителя поиска новых выразительных средств, видов техники и расширения диапазона инструмента. Исполнитель явился инициатором новой конструкции концертной балалайки с расширенным диапазоном. Впервые для А.А. Горбачева в конце 90-х годов XX века мастер Е.Н. Виноградов изготовил балалайку с 31-им ладом.

Музыканту также принадлежит инициатива и активная разработка четырех основных способов звукоизвлечения в игре на балалайке. Это наряду с ударом и нажимом также плавное движение пальца поперек струн (слайдинг) и щипок – вместо двух способов, удара и щипка, сформулированных в свое время П.И. Нечепоренко.

Наряду с этим А.А. Горбачевым, совместно с И.В. Иншаковым, разработана новая технология исполнения и методика освоения таких приемов игры, как комбинированный прием игры пиццикато одним пальцем по двум струнам для исполнения кульминационных эпизодов в верхнем регистре, переходов с одинарного на гитарное пиццикато для удобства исполнения «обратных» ударов, большая обратная дробь, флажолеты, звучащие на большую терцию через две октавы выше основного тона.

В последние годы А.А. Горбачев все активнее проявляет себя как крупный, необычайно вдумчивый методист. Существенным вкладом в развитие методики обучения игре на балалайке стал выпуск издательством «Музыка в 2020 году, совместно с И.В. Иншаковым, «Современной школы игры на балалайке» (общий объем – 75 печатных листов), в двух частях и хрестоматия к ней. Здесь обобщается многолетний педагогический и исполнительский опыт авторов в совершенствовании исполнительства на балалайке за последние десятилетия, публикуется более 345 упражнений и этюдов, а также большое репертуарное приложение.

Результатом многолетней работы А.А. Горбачева стала также публикация ряда других учебно-методических пособий в том же издательстве: «Гаммы, арпеджио и аккорды для балалайки» (1996), «Упражнения

и этюды для балалайки» (1998), в 2004 – «Техника игры на балалайке» (впервые включен раздел «фактурные упражнения»)

Важнейшим же достижением А.А. Горбачева мне видится также то, что инструмент в его руках привлек внимание и заинтересовал ведущих музыкантов современности, после чего они стали регулярно приглашать исполнителей на струнных щипковых инструментах в свои творческие проекты. Концертная жизнь музыканта стала после этого особенно активной. А. Горбачев сыграл более 2500 концертов во многих странах мира, причем с 1990 по 2015 год выступая в составе «Классик-дуэта» с заслуженной артисткой России Т. Ханиновой, с 1997 по 2009 г. А. Горбачев работал солистом Вологодской государственной областной филармонии им. В.А. Гаврилина. С 2011 года выступает в джазовых проектах с Народным артистом России Д. Мацуевым, с 2000 года – с пианистом Л. Фройндом (Германия), с 2010 года – с лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов Н. Шатохиной.

Творческими партнерами на сцене в разные годы были выдающиеся музыканты – народные артисты России А. Цыганков (домра), В. Круглов (домра, мандолина), С. Лукин (домра), М. Горобцов (большая домра), А. Гуревич (балалайка), Заслуженные артисты России Т. Вольская (домра), А. Иванов (контрабас), М. Дзюдзе (балалайка-контрабас), Н. Марецкий (домра), И. Безотосный (балалайка), Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Д. Илларионов (гитара), Ю. Алешников (гитара), А. Онищенко (балалайка), А. Буряков (балалайка), Е. Мочалова (домра, мандолина), Н. Анчутина (домра), Н. Корсак (домра, мандолина), М. Горбачева (домра) и другие.

Следует отметить, что впервые в истории жанра исполнителю на балалайке удалось сыграть более, чем с 30 симфоническими оркестрами, 17 из которых – в странах дальнего зарубежья. Это подтверждает тот факт, что исполнительство на балалайке становится частью мировой му-

зыкальной культуры. География гастролой – это более двадцати стран, регулярные многочисленные поездки по России.

В 2017 году А. Горбачев впервые в истории сыграл первый сольный концерт на балалайке в знаменитом Карнеги-холл в Нью-Йорке (США). Это стало поворотным пунктом в развитии исполнительства на балалайке.

Хотелось бы также обозначить наиболее интересные и значимые концерты А. Горбачева:

1991 – Великобритания, Лондон, выступление перед Королевой Англии Елизаветой II.

1994 – выступление перед первым президентом России Б.Н. Ельциным.

2012 – выступление перед президентом России В.В. Путиным.

2010 – Турция, Арена Анкара, сольное отделение с Президентским оркестром Турции (12.000 зрителей).

2016 – Москва, Кремлевский дворец съездов, выступление в проекте Д. Мацуева «Игры в джаз» (5.700 зрителей).

2016 – Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский», выступление в проекте Д. Мацуева «Игры в джаз» (3600 зрителей).

2017 – Москва, ГКЗ им. П.И. Чайковского, выступление с ГАСО п/у Народного артиста России П. Когана.

2018 – Москва, выступление с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы», Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России В. Спиваков.

А. Горбачев является Художественным руководителем Всероссийской акции «Балалайка – душа России», Президентом Международного фестиваля «Байкальские струны» (Иркутск).

Особая страница в творческой биографии А.А. Горбачева – его активная и во многом новаторская по принципам педагогическая деятельность. Музыкант начал активно заниматься ею с 1997 года – поначалу в

Тамбовском музыкально-педагогическом институте имени С.В. Рахманинова, где был разработан авторский курс по дисциплине «Методика обучение игре на струнных щипковых инструментах». С 2000 года, по приглашению тогдашнего заведующего кафедрой народных инструментов, профессора Ф.Р. Липса Андрей Александрович начал преподавать в РАМ им. Гнесиных, в 2004 году был удостоен ученого звания доцента и в том же году возглавил кафедру струнных народных инструментов, отпочковавшуюся от общей кафедры народных инструментов вуза, в 2010 году ему было присвоено ученое звание профессора.

А. Горбачев внес существенный вклад в совершенствование методики обучения игре на балалайке. За время преподавания он воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые стали лауреатами многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов. Среди его учеников несколько кандидатов наук – А. Усов, С. Воронцов, А. Моргунов, Е. Шаравин. За последние несколько десятилетий сложилась ситуация, при которой на Всероссийском музыкальном конкурсе Министерства культуры большинство победителей являются учениками А. Горбачева (О. Пискунов, И. Кузнецов, А. Вродливец, И. Степанов, А. Николайчук, В. Дунаев). Это произошло в связи со стремительным изменением технологии и развитием репертуара, что требует некоторого времени для освоения всеми преподавателями и студентами страны.

Коммуникабельность и открытость А. Горбачева позволили ему многие годы работать с преподавателями из различных учебных заведений, среди них Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов А.В. Баушев, Д.И. Гальцев, А.П. Моргунов и А.Г. Торяник в Тамбовском музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова, доцент Петрозаводской государственной консерватории им. А. Глазунова Н.Л. Первененок, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов В.А. Данилов Московский областной базовый музыкальный колледж им. А. Н.

Скрябина, Лауреат Всеукраинского конкурса, доцент Ханты-Мансийского филиала РАМ им. Гнесиных С.И. Сликаков и другие.

Нельзя не сказать о замечательном даре А.А Горбачева-организатора. Уже более 16 лет он успешно возглавляет кафедру струнных щипковых народных инструментов. За это время на кафедре появилось огромное количество лауреатов самых престижных конкурсных состязаний, было подготовлено множество важных для совершенствования процесса обучения методических статей, защищены диссертации.

Пятидесятилетний юбилей – это время подводить первые итоги творческой деятельности. Можно с уверенностью сказать, что благодаря Андрею Александровичу Горбачеву исполнительство на балалайке изменилось: появился новый «фирменный» стиль исполнительства, появились новые приемы игры и виды техники, стремительно стал пополняться оригинальный репертуар высоко художественными сочинениями, написанными ведущими композиторами современности, разработана и опубликована современная методика совершенствования искусства игры на балалайке.

Важнейшим же достижением А.А. Горбачева мне видится также то, что инструмент в его руках привлек внимание и заинтересовал ведущих музыкантов современности, после чего балалайка стала в полной мере полноправным академическим национальным музыкальным инструментом самой престижной концертной сцены. И в этом видится залог ее успешного дальнейшего развития в XXI веке.

ИМХАНИЦКИЙ М.И.,
заслуженный деятель искусств РФ,
доктор искусствоведения, профессор