

О РОЛИ А.И.АЛЛО В РАЗВИТИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

© 2010 П.И.Сапожников

Тольяттинский институт искусств

Статья поступила в редакцию 16.06.2010

В настоящей статье освещены вопросы становления и развития музыкального исполнительства письменной традиции на русских народных инструментах в Самарской области. Показана роль первого профессионального балалаечника данного региона России Александра Ивановича Алло в организации первых оркестровых коллективов исполнителей на народных инструментах. Автором выявлен ряд особенностей в развитии народно-инструментального исполнительского искусства Самары, связанных с непосредственной творческой и организаторской деятельностью А.И.Алло в начальный период XX столетия.

Ключевые слова: музыкальное искусство, народно-инструментальное исполнительство, оркестр русских народных инструментов, Самара, А.И.Алло.

В истории музыкального искусства Самарской области Александр Иванович Алло является той значительнейшей фигурой, с которой тесно связано зарождение и начало развития в данном регионе оркестрового исполнительства на русских народных инструментах. Период активной творческой деятельности А.И.Алло, первого профессионального балалаечника Самары начинается в первом десятилетии XX столетия и продолжается вплоть до 60-х годов.

Изучению проблем развития народно-инструментального искусства в России посвящены труды ряда известных исследователей, среди которых в первую очередь следует назвать А.С.Илюхина, К.А.Верткова, А.И.Пересады, Г.И.Благодатова, А.М.Мирека, Е.И.Максимова, М.И.Имханицкого. В последнее время стали появляться публикации, посвященные развитию этой области искусства в отдельных регионах России, в центральных губернских городах, таких как Саратов, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург и др. Однако по Самарской области исследований подобного рода, на наш взгляд, проведено недостаточно, как в количественном, так и в содержательном отношении. Такое положение дел не позволяет воссоздать более или менее ясную, последовательную картину становления и развития народно-инструментального исполнительства в регионе. Если обратиться к научным источникам, отражающим процессы возникновения и развития российского народно-инструментального искусства, то видно, что в них отражены факты его зарождения в недрах музыкальной жизни Санкт-Петербурга и Москвы конца XIX столетия.

Протекавшая в Санкт-Петербурге творческая деятельность В.В.Андреева, блестящего виртуо-

за-балалаечника, создателя первого русского народного оркестра, крупного общественного деятеля и просветителя имела колоссальное значение для возрождения народно-инструментального исполнительства на профессиональной академической основе. С первых же лет своего существования коллектив В.В.Андреева, называемый тогда «Кружком любителей игры на балалайках», начал интенсивную гастрольную деятельность. Так, в 1890 – 91 годах им была предпринята большая концертная поездка по городам Поволжья. В частности, в мае 1891 года он впервые приезжает в Самару. Два концерта, состоявшиеся 24 и 26 мая, стали первыми для жителей Самары выступлениями, на которых артисты «кружка», вопреки ожиданиям слушателей, представляли не самодеятельное исполнение фольклорной музыки бытового уровня, а музыкальную культуру академического направления.

Приезд В.В.Андреева и его «Кружка любителей игры на балалайках» стал одним из знаменательных событий музыкальной жизни Самары. Широкое освещение в местной прессе, компетентные отзывы музыкального обозревателя Г.Гинзбурга в нескольких номерах «Самарской газеты», мнения об уникальности, профессиональном уровне музыкантов коллектива и, прежде всего, самого В.В.Андреева, позволяют сделать вывод о том, что тогда же в Самаре среди музыкантов-любителей и профессионалов возникла идея о создании музыкального коллектива, состоящего из исполнителей на русских народных инструментах¹.

^о Сапожников Павел Иванович, доцент кафедры народных инструментов. E-mail: pavels48@yandex.ru

¹ Гинзбург И.Д. Концерт кружка артистов на балалайках под управлением В.В.Андреева // Самарская газета, 1891, 26 мая, № 115; Гинзбург И.Д. 2-й концерт кружка балалаечников под управлением В.В.Андреева // Самарская газета, 1891, 29 мая, № 117; Гинзбург И.Д. Театр // Самарская газета, 1891, 18 мая, № 108.

В материалах, хранящихся в Самарском государственном архиве, имеются сведения о том, что на концертах Андреевского ансамбля присутствовал некий М.Д.Пеньков – слесарь депо станции Самара, который «... в 1902 году организовал в Самаре первый балалаечный оркестр из рабочих депо»². Вероятнее всего, это был коллектив музыкантов-любителей, игравших без нот и разучивавших свои партии «с рук». Тем не менее, создание этого коллектива можно считать первым практическим шагом на пути становления данного вида исполнительства в Самаре.

Дальнейшее развитие народно-инструментального исполнительства в Самарском регионе связано с деятельностью первого профессионального балалаечника Самары Александра Ивановича Алло. Показательно – музыкантом, играющим по нотам, он стал потому, что с ранних детских лет обучался игре на скрипке. Родился А.И.Алло в 1895 году в многодетной семье железнодорожного чиновника. В своей автобиографии он впоследствии напишет: «... первые мои занятия были со скрипачом Ивановым. Отцу хотелось, чтобы я играл на скрипке каждый день по два часа, но мне эти часы казались вечностью, и я под различными предложениями сокращал положенные часы для занятий, и это отражалось на моих «успехах» по скрипке»³. Интерес к балалайке у А.Алло возник под воздействием яркого, ошеломляющего впечатления от концерта приехавшего в Самару солиста Андреевского оркестра балалаечника Б.Трояновского. С этого момента весь жизненный путь А.Алло был связан с русским народным инструментом – балалайкой. В процессе её освоения А.И.Алло формировался как музыкант под руководством скрипача А.В.Кадлеца. Сам А.Алло об этом вспоминает: «В своем музыкальном развитии я был обязан бывшему солисту Мариинского театра А.В.Кадлецу, который приехал в Самару на постоянное место жительства в преклонном возрасте к своему сыну...»⁴. Первые свои занятия А.Алло начинал самостоятельно, «...Я стал украдкой от отца играть на балалайке, так как уже хорошо знал ноты и штрихи скрипичной техники, которые и применял на балалайке. От музыкальной фирмы «Генрих Циммерман» я выписывал ноты для балалайки и стал разучивать уже пьесы с аккомпанементом фортепиано»⁵. Углубленному постижению балалаечной техники способствовал А.Д.Доброхотов, который также был солистом Великорус-

ского оркестра В.В.Андреева. Позднее о встрече с ним А.И.Алло вспоминал: «...Он по прослушивании удивился, что я, не имея преподавателя по балалайке, хорошо исполнил ему народную песню «При долинушке». Он стал заниматься со мной, показал приемы балалаечной техники, а затем предоставил мне выбрать из его репертуара какие угодно пьесы, чем я, конечно, с радостью воспользовался»⁶.

Исполнительская биография А.Алло-балалаечника началась с участия в благотворительном концерте. Самарский антрепренер Лебедев пригласил его исполнить несколько пьес. «Это было летом 1908 года. «Высшая» самарская публика забавлялась растерявшимся мальчиком, откровенно смеялась. И тогда он разозлился. Казалось, пальцы разорвут струны... Он победил. По просьбе публики почти вес вещи сыграл два раза, а «Румынскую песню и чардаш» В.В.Андреева – трижды»⁷. Так было положено начало профессиональной концертной деятельности Александра Алло. Сохранились афиши 1914, 1915 годов. Одна из афиш 1915 года гласила: «Рождественно Симбирской губернии ... Самарскими любителями ставится последний прощальный спектакль... а в заключение большой разнохарактерный ДИВЕРТИСМЕНТ. Пение, танцы. Музыка. Декламация. Соло на балалайке исп. А.И.Алло»⁸.

Продолжая развивать свое исполнительское мастерство, А.И.Алло в 1914 году создает квартет балалаечников. Этот ансамбль, по примеру оркестра В.В.Андреева, также был назван Великорусским. Первый свой концерт Самарский Великорусский квартет дал в рабочем поселке (ныне город Чапаевск) 14 мая 1914 года в кинотеатре «Заря». Постепенно молодой виртуоз приобретает в эти годы опыт организации репетиционной и концертной работы с коллективом исполнителей на народных инструментах, опыт оркестрового мышления при выполнении переложений и обработок для данного состава музыкантов.

С установлением в Самаре в 1917 году новой политической власти происходят изменения и в культурной жизни. Стремление в те годы широких народных масс России к преобразованиям, к коллективным формам общественной жизни способствовало активизации работы по организации и проведению различных досуговых мероприятий, «Особую социальную значимость

² Биография А.И.Алло, составленная краеведом Н.П.Аннаевым в 1969г. Государственный архив Самарской области. – Ф. 4903. оп. 1. ед.хр.6. – С.12.

³ Там же. – С.17.

⁴ Там же. – С.1.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Гинзбург И. Д. 2-й концерт кружка балалаечников под управлением В.В.Андреева. – Самарская газета, 1891, 29 мая, № 117. – С.3.

⁸ Афиши и грамоты, посвященные 10-летнему, 40-летнему и 50-летнему юбилеям оркестра народных инструментов клуба им. Революции 1905 г. 1928 – 1968 (7 л.). – Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 11. – Л.1.

имели ансамблево-оркестровые формы музицирования, обусловленные значительно усилившейся общественной активностью людей, их стремлением к коллективному проведению досуга, к коллективному обучению и творчеству»⁹.

Именно в этот период в полной мере раскрывается организаторский талант А.И.Алло. Его, уже известного в Самаре балалаечника-профессионала, в конце 1917 года приглашают руководить оркестром народных инструментов железнодорожников станции Самара. Сам А.И.Алло в своей автобиографии вспоминает: «В 1917 году мне удалось при клубе железнодорожников имени 1905 года создать самодеятельный оркестр народных инструментов, который положил основу для развития таких же оркестров в других клубах нашего города и где руководителями стали бывшие участники оркестра железнодорожников»¹⁰. Сохранились воспоминания о первых репетициях оркестра: «Голод. Холод. Разруха. Ночью стреляют. Клуб не топят. Но оркестр собирается в своей комнате. Играли на митингах, собраниях. Репертуар был революционным ... Играли без нот, так как нот не было, да и репертуар пополнить было нечем»¹¹.

Оркестр состоял из 25 человек. Сохранилась фотография первого состава оркестра. Надпись на обороте: «Первые участники русского народного оркестра клуба имени Революции 1905 года»¹². К сожалению, из-за недостаточно четкого изображения не представляется возможным точно определить инструменты, на которых играли участники оркестра. Однако сохранилась афиша концерта, посвященного 10-летию оркестра А.И.Алло, на которой указаны основные инструменты оркестра: «балалайки, домры, гусли и накры»¹³. На основании этого документа можно сделать вывод о том, что в состав оркестра, организованного А.И.Алло в 1917 году, с самых первых дней входили балалайки и домры. Имеются свидетельства о том, что с засильем мандолин в русских оркестрах велась опре-

деленная борьба. Так, один из учеников А.И.Алло по имени Николай в письме из армии пишет: «... Молодцы теперь у тебя, Иваныч, ребята. Гузанчик, Перевалов и Гришанин действительно оправдывают твою гордость. Словом, теперь, наверное, мандолинисты в Куйбышеве уже не существуют, когда такие заядлые мандолинисты, как Воронин, стали играть на домре...»¹⁴.

Руководитель оркестра, будучи горячим сторонником народно-инструментального исполнительства, начиная с самых первых концертов, вел активную музыкально-просветительскую и пропагандистскую деятельность. «Перед каждым выступлением Александр Иванович обращался к слушателям с вступительным словом о значении музыки в жизни человека, о привитии любви к русским народным инструментам, как к одним из легких по изучению игры на них»¹⁵.

Вскоре, по примеру железнодорожников, оркестры народных инструментов стали создаваться в других клубах – Станкозавода, Совторгслужащих, Коммунального хозяйства, Медсантруда, Учителей, завода имени Масленникова, станции Кинель. Для работы с этими оркестрами А.Алло направлял своих музыкантов, с помощью которых оркестры народных инструментов в клубах города Самары стали наиболее авторитетными среди других художественных коллективов, а концерты с участием народного оркестра – наиболее популярными. Стремительное развитие коллектива оркестра, руководимого А.И.Алло, было бы невозможным без методической помощи со стороны участников Великолукского оркестра имени В.В.Андреева. Начиная с 1920 года, А.Алло ежегодно бывал в Петрограде (Ленинграде) вплоть до начала Великой Отечественной войны. Его специально командировали от клуба железнодорожников для углубления знаний и приобретения практических навыков работы с оркестром в Андреевском коллективе. Об этом сам А.Алло писал: «С 1920 года я ежегодно посещал в Ленинграде Государственный оркестр народных инструментов имени его создателя В.В.Андреева и таким образом переносил в Самару культуру этого оркестра. В Ленинграде брал у Б.С.Трояновского уроки игры на балалайке и на домре у концертмейстера этого оркестра В.В.Кацана. Большое внимание и помощь по репертуару оказали мне заслуженный деятель искусств Ф.Я.Ниман, главный дирижер оркестра и композиторы Н.П.Фомин и С.А.Крюковский»¹⁶. Имея возможность пользоваться библиотекой прославленного коллектива, А.Алло в своей концертной работе, особенно в самом

⁹ *Имханицкий М. И.* Формирование и развитие русской народной инструментальной культуры письменной традиции: Дис. ... докт. искусствоведения. – М.: 1988. – С.179.

¹⁰ Биография А.И.Алло, составленная краеведом Н.П.Аннаевым в 1969г. Государственный архив Самарской области. – Ф. 4903. оп. 1. ед.хр.б. – С.1.

¹¹ *Алексеева С. Н.* История развития балалайки в г. Самаре. Обл. метод. кабинет по учебн. заведениям искусств и культуры Самарской области. – Самара: 1999. – С.13.

¹² Фотография: надпись на обороте: «Первые участники русского народного оркестра клуба имени Революции 1905 года» (25 человек). – Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 12. – С.3.

¹³ Афиши и грамоты, посвященные 10-летнему, 40-летнему и 50-летнему юбилеям оркестра народных инструментов клуба им. Революции 1905 г./ 1928 – 1968 (7 л.). – Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 11. – 4.

¹⁴ Письма учеников А.И.Алло. – Ф. 4903, оп. 1, ед. хр. 14. – С. 10.

¹⁵ Биография А.И.Алло, составленная.... – С.13.

¹⁶ Там же. – С.2.

начале, использовал партитуры Великоорусского оркестра. Пропагандируя идеи В.В.Андреева и развивая его репертуарные традиции, А.Алло включал в концертные программы обработки русских народных песен В.В.Андреева, Н.П.Фомина, Ф.А.Нимана, Н.И.Привалова, С.Я.Крюковского, а также оригинальные произведения В.В.Андреева. В репертуар входили избранные произведения М.И.Глинки, А.К.Лядова, А.К.Глазунова, А.Г.Рубинштейна, а позже произведения Д.Д.Шостаковича, И.Я.Падеревского, Н.П.Будашкина. В репертуаре концертов оркестра железнодорожников звучала и программная музыка: «Кикимора» А.К.Лядова, «Увертюра «Робеспьер» А.Ш.Литольфа, «В Средней Азии» А.П.Бородина, сюита «Пер Гюнт» Э.Грига. Из произведений крупной формы исполнялись: Неоконченная симфония Ф.Шуберта, Концерт для фортепиано с оркестром Э.Грига (в переложении партии сопровождения для оркестра народных инструментов Л.Л.Коркина), Увертюра «Этмонт» Л.Бетховена, «Грустный вальс» Я.Сибелиуса и другие произведения. Освоив обширный репертуар, оркестр А.И.Алло стал давать самостоятельные концерты у себя в клубе, а также выезжать в другие клубы города. Многие концерты, записанные на магнитную пленку передавались по первой программе московского радио и по пятой программе для зарубежных стран.

В 1923 году в Самаре состоялось совещание работников искусств, на котором поднимались вопросы борьбы с беспризорностью. Присутствовавший на совещании А.И.Алло глубоко проникся этой социальной проблемой. Он решил создать при своем оркестре подготовительную группу для детей. В одном из документальных источников так описывается этот факт его биографии: «Взял хитостью. Провел бесплатно 20 детей в кино. Потом все пришли в его репетиционную комнату. Был создан первый в городе детский оркестр народных инструментов»¹⁷. Следует отметить, что ко времени создания детского оркестра народных инструментов у А.Алло уже был некоторый опыт педагогической работы. Сам он с 1906 по 1911 годы учился в Высшем начальном училище, где получил общее образование, по тем временам достаточно высокого уровня. Музыкального учебного заведения А.Алло не заканчивал, однако, имея профессиональную подготовку в игре на балалайке под руководством музыкантов-виртуозов Б.С.Трояновского, А.Д.Доброхотова, скрипача Кадлеца, он, естественно перенимал и их методы преподавания. Не случайно, уже в 1917 году, при создании оркестра железнодо-

рожников, А.И.Алло организовал детскую музыкальную школу, которая просуществовала 7 лет, вплоть до её ликвидации в 1923 году, когда в Самаре стало налаживаться музыкальное образование по народным инструментам путем взаимодействия среднего и начального звеньев.

Интересным представляется описание музыковедом Е.М.Цветовой эпизода из биографии А.И.Алло, касающегося создания детского оркестра народных инструментов: «В оркестре вместе со взрослыми играли дети, подростки. Александр Иванович охотно принимал их. Они его боготворили. Еще бы! Ведь Алло был влюблен не только в музыку, но и в футбол, защищал как футболист спортивную честь Самары»¹⁸.

В работе с детским коллективом А.Алло столкнулся с проблемой: на каких инструментах обучать детей? Оркестровые инструменты – балалайка и домра, особенно их тесситурные разновидности, были слишком велики по своим размерам для детей. Тогда у него, исходя из опыта обучения на струнных смычковых инструментах, возникла оригинальная идея изготовления народных инструментов уменьшенных размеров. Преследуя цель воплощения этой идеи в жизнь, А.И.Алло добился в Дорпрофсоже 5000 рублей на командировку в Ленинград и приобретение этих инструментов. Приехав в Ленинград, он обратился к А.Еранику, 70-летнему мастеру, ученику знаменитого мастера Ф.Пасербского. Александру Ивановичу удалось убедить старого мастера в необходимости открытия в Самаре мастерской по изготовлению балалаек и домр уменьшенных размеров. А.Ераник переезжает в Самару и открывает здесь музыкальную мастерскую. А помощников мастера (подмастерьев) набрали из числа беспризорных детей – участников детского оркестра народных инструментов. Таким образом, с созданием инструментов уменьшенных размеров у А.И.Алло появилась возможность приобщать детей к исполнительству на народных инструментах, начиная с 6 – 7 летнего возраста. В этом видится одна из основных заслуг А.И.Алло в области музыкального образования по народным инструментам.

Изложенный выше материал не претендует на исчерпывающее освещение событий и фактов, связанных со становлением и развитием в Самарской губернии исполнительства письменной традиции на народных инструментах. Тем не менее, проведенная аналитическая работа по изучению литературных и сохранившихся документальных источников позволяет сделать некоторые концептуальные выводы по данной проблеме.

¹⁷Алексеева С.Н. История развития балалайки... – С.11.

¹⁸Цветова В.И. Возрожденный «Олимп». – Самара: 1991. – С.41.

Во-первых, исторически закономерное зарождение и развитие академического направления в народно-инструментальном исполнительском искусстве Самары происходило под влиянием идей В.В.Андреева – основоположника оркестрового исполнительства на русских народных инструментах.

Во-вторых, становление народно-инструментального искусства в Самарской области имело как общие черты с развитием данного жанра музыки в центральных областях России, так и характерные особенности, связанные с объективными и субъективными факторами в истории региона.

В-третьих, высветились следующие особенности развития исполнительства на народных инструментах: 1) наличие длительного периода формирования идеи, созревания объективных и субъективных предпосылок возникновения про-

фессионального коллектива исполнителей на народных инструментах; 2) активное развитие детского народно-инструментального оркестрового исполнительства путем создания тесситурных разновидностей народных инструментов уменьшенных размеров, организация сети очагов начального музыкального образования на народных инструментах поначалу при клубных оркестрах Самары, а в последствии и в структуре музыкальных школ; 3) преобладание на начальном этапе развития домрово-балалаечного исполнительства над гармонико-баянным.

В наши дни народно-инструментальное исполнительство достигло в Самарской области больших успехов. Мы этому во многом обязаны таким замечательным музыкантам, как Александр Иванович Алло.

ABOUT A.I.ALLO'S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SAMARA REGION FOLK INSTRUMENTAL ART

© 2010 P.I.Sapozhnikov^o

Togliatti Institute of Arts

The present article touches upon the questions of beginning and developing written traditions of Samara Region folk instrumental art. It shows the great role of the first professional balalaika player of this region, A.I.Allo, who organized the first folk orchestra groups. The author discovers a number of peculiarities in Samara folk instrumental art development connected directly with A.I.Allo's creative and organizing activities at the beginning of the XX century.

Keywords: musical art, folk instrumental art, folk orchestra, Samara, A.I.Allo.

^o Pavel Ivanovich Sapozhnikov, assistant professor of Department of folk instruments. E-mail: pavels48@yandex.ru