

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Свердловской области
«Верхнесалдинская детская школа искусств»

Информационно- творческий проект

«С виду простая, а в деле золотая!»

Авторы:

Дебердеева Марина Юрьевна,

преподаватель ВКК

концертмейстер ВКК

Гордеева Н.Б.,

преподаватель ВКК

концертмейстер ВКК

Шибает Г.А.

преподаватель ВКК

концертмейстер ВКК

Верхняя Салда

2025

УТВЕРЖДЕНО:

директор Верхнесалдинской ДШИ

О.А.Бабкина

5 июня 2025 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	
1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	
1.1 История балалайки.....	
1.2 Интересные факты о балалайке.....	
1.3 Устройство балалайки.....	
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	
2.1 Приемы игры на балалайке	
2.2. Фотоотчет о проведенном концерте	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
Список литературы.....	

Введение

В лесу выросла,
Из лесу вынесена
На руках плачет, а по полу скачет.

(загадка)

Многие дети мечтают научиться играть на музыкальных инструментах – фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, но мало кто изначально хочет научиться играть на балалайке - уж очень «простецким», незамысловатым и несовременным кажется этот инструмент. Невольно возникает вопрос- ну что такого уникального в этом простом на вид деревянном инструменте, у которого всего лишь три струны и что на нем хорошего можно сыграть? Но спустя совсем короткий промежуток учебы на балалайке дети понимают, что с каждым месяцем им все больше и больше нравится этот инструмент. Они видят, как тепло принимает публика выступления балалаечников, в результате чего появляется все больший интерес к изучению новых приемов игры, к разучиванию более сложных произведений. Оказывается, балалайка не такой простой инструмент, как кажется. Насколько примечателен этот инструмент, в чем его главная особенность, за что его так все любят, насколько богата его история, а главное, в чем секрет этого звонкого, радостного звучания? Это мы и попытаемся выяснить в своей работе.

Тема проекта: “С виду простая, а в деле золотая!”

Основная цель проекта: доказать, что балалайка – это поистине уникальный инструмент со своим неповторимым тембром, который имеет богатую историю, и является одним из главных музыкальных символов России. уметь играть на балалайке - очень современно!

Для достижения цели были определены следующие **задачи:**

1. Изучить историю балалайки.
2. Изучить интересные факты о балалайке.

3. Изучить устройство балалайки и основные приемы игры на ней.
4. На основе полученной информации сделать выводы об особенностях балалайки, влияющих на интересное звучание.
5. Ознакомиться с приемами звукоизвлечения на балалайке
6. Представить конечный продукт - концерт учащихся по классу балалайки Верхнесалдинской ДШИ.

Тип проекта- групповой, краткосрочный.

Участники проекта - преподаватели и учащиеся Верхнесалдинской ДШИ, учащиеся ОУ и воспитанники ДООУ г. Верхняя Салда.

Социальная значимость проекта - через популяризацию народного музыкального инструмента прикоснуться к культурному наследию России, истории своей страны.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. История балалайки

У каждого народа есть свои музыкальные инструменты. У японцев это сямисэн, у американцев — банджо, у шотландцев — волынка, у украинцев бандура, а у русских, конечно балалайка. За рубежом стоек стереотипный образ русского, в ушанке и с балалайкой. Действительно, этот трехструнный щипковый инструмент неотделим от России. Но были ли он изобретен нашими предками? Или его где-то позаимствовали? Уникальность балалайки заключается не в ее форме или истории, а в звучании. Оно негромкое, звонкое, но при этом очень мелодичное. Несмотря на то, что у инструмента всего три струны, искусный музыкант может играть на балалайке достаточно сложные композиции. Зажимая пальцами струны на ладах, исполнитель извлекает звук как ударами, так и пощипыванием.

1.2. Появление балалаек на Руси

Проследить историю балалайки от ее появления, увы, не получится. Это было слишком давно и сведений об изобретателях и первых моделях найти не удалось. Точно известно, что инструмент этот пришлый и насчет его появления в русской музыкальной культуре есть несколько версий. В 18 веке невозможно было представить крестьянский праздник без балалаечника. Значительная часть экспертов склонна считать, что балалайки к нам пришли вместе с монголо-татарским нашествием с Востока. Еще одна гипотеза связана со средневековым арабским ученым и картографом Ахмадом ибн Фадналом. По легенде восточный гость исследовал Поволжье и ему повстречались русские купцы. Араб показал им свой любимый струнный инструмент, а потом даже подарил. Так балалайка могла попасть к русским. Но у этой правдоподобной истории есть несколько серьезных минусов. Во-первых, в своих записях ибн Фандал рассказывал о встрече с викингами в Волжской Булгарии. Во-вторых, араб путешествовал в 10 веке, а первые сведения о балалайках относятся к 17 столетию. А в третьих — нет гарантии, что это не был какой-нибудь другой струнный инструмент. Есть серьезные основания считать, что предком балалайки была домра. На них издавна играли во время своих представлений скоморохи- домрачеи. Но потом церковь запретила музыкальные номера. Дело в том, что самодеятельные артисты в своих выступлениях не стеснялись поднимать социальные проблемы, которые высмеивали в достаточно вольной сатирической форме - исполняли крамольные песни, иногда про священнослужителей. Естественно, все это не могло нравиться и власти и церкви: «Игрища стоят утоптаны, а церкви — пусты». Представления скоморохов были объявлены «бесовскими игрищами». В 1648 году царь Алексей Михайлович издал знаменитый указ о массовом истреблении ни в чем не повинных инструментов — орудий «бесовских игрищ»: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, ... велел изымать и, изломав те бесовские игры, велел жечь». От «позорных песнопений» скоморохов начали «лечить»

кнутом, а инструменты изымали и уничтожали. «Бесовский инструмент» домра был дорогим, сложным и громоздким. Поэтому артисты придумали упрощенный вариант, который было не особенно жалко. Первые балалайки унаследовали от домры круглый корпус. Тем более что музыка для развлечения честного народа была незамысловатой и небольшого трехструнного инструмента хватало с головой.

1.3. Откуда взялось название инструмента

Впервые слово «балалайка» появилось в летописях Московии в 17 веке. Позднее она часто упоминалась как в серьезных документах, так и в фольклоре. У балалайки общий корень с «балагурить» и «балаболить», то есть говорить быстро и без остановки. Нам кажется, что это идеально подходит народному русскому инструменту. Почти все мелодии для балалаек — это легкие, бренчащие развлекательные мелодии. Старинные балалайки лишь отдаленно напоминали современные Популярна и тюркская версия происхождения слова. Некоторые лингвисты находят истоки «балалайки» в татарском языке. Там есть слово «бала», означающее ребенка. Может «балакать» и «балаболить» произошли оттуда и связаны с бессмысленной детской болтовней? Сейчас трудно сказать, как и кто придумал слово «балалайка». Но уже в начале 18 века инструмент считался исконно русским, национальным. Балалайка была неизменной участницей всех свадеб, гуляний и застолий и никому не приходило даже в голову искать ее происхождение в других странах.

1.4. Выход на академическую сцену

В начале 19 столетия отношение к балалайке резко изменилось. Постепенно она начала терять престиж и уже к 1850-м годам стала считаться плебейским инструментом. Профессиональные музыканты говорили о балаалаечниках свысока и утверждали, что «бренчать» на трех струнах может каждый. В высшем обществе к инструменту начали относиться с презрением и вскоре характерные мелодии можно было услышать только

в крестьянских избах. Бесспорно, арфы, кларнеты, рояли и даже гитары выглядели солиднее и предлагали более качественный звук. Балалайкам был закрыт путь в оркестры и вообще на большую сцену. Правда, изредка появились с гастролями ансамбли виртуозов-балалаечников. Но называли их не иначе как «музыкальными клоунами» и их выступления к искусству не относили. Упадок русского струнного инструмента привел к тому, что даже в среде крестьян балалайка стала встречаться редко. Человека с ней сразу записывали в легкомысленные персоны. А почему бы и нет, ведь серьезный мужик должен работать, а не брэнчать. Может быть, балалайка вообще исчезла, если бы не малочисленные, но талантливые энтузиасты. Русский композитор и виртуоз-балалаечник Василий Васильевич Андреев в 1880-х годах задался целью реабилитировать балалайку. Музыканту было всего 22, когда он начал «одевать балалайку во фрак» и на это дело Андреев потратил пять лет. В первую очередь, он разработал чертежи «классической» балалайки с отличным звуком. Можно сказать, что Василий Андреев — «отец» современной балалайки.

В 1887 году мастер Франц Пасербский изготовил по чертежам Андреева первые хроматические балалайки. Это та самая, хорошо известная нам конструкция с треугольным корпусом и колковым механизмом. Были

подобраны качественные жильные струны, с которыми инструмент зазвучал мягко. Кроме этого, по заказу мастера, было создано целое семейство балалаек по подобию скрипичного квартета: балалайка дискант, пикколо (позднее вышли из употребления), альт, секунда, бас, и контрабас (балалайки увеличенных размеров).

В этом же году был издан первый в России самоучитель игры на балалайке. Балалайки рекламировали в прессе как самый модный и легкий музыкальный инструмент!

Сам Андреев собрал кружок балалаечников. Вскоре он превратился в полноценный класс игры на народных музыкальных инструментах в Педагогическом музее. 20 марта 1888 года подопечных Василия Васильевича ждал первый громкий успех. Выступление в зале одного из петербургских обществ произвело настоящий фурор. В этот день родился Русский народный оркестр В. Андреева, прославившийся на весь мир. Благодаря ему, российская национальная культура все больше прославлялась по всему миру. Очень важную роль в признании балалайки сыграла императорская семья. Александр III инициировал поездку Андреевского ансамбля на Парижскую выставку, в результате которой Европа впервые увидела и услышала балалайку. Успех был ошеломляющий! В СССР балалайка, наконец, ворвалась в мир академической музыки. Игре на русском народном инструменте начали учить в музыкальных школах и вузах, издательства стали выпускать учебно-методическую литературу. Когда балалайка стала не только народным, но и концертным инструментом, композиторы стали писать для неё сложные произведения, расширяя грани её возможностей. И постепенно из примитивной бренчалки балалайка превратилась в профессиональный инструмент. Сегодня для балалайки писали и пишут отдельные музыкальные произведения: сонаты, сюиты и концерты. Отметился инструмент и на эстрадной сцене. Сейчас, в 21 веке, балалайка по-прежнему популярна. Виртуозы умудряются играть на ней даже классические произведения, написанные для фортепиано, виолончели и скрипки.

К счастью, балалайка пережила все невзгоды и гонения, осталась с нами, развивается и завоевывает новых поклонников.

2. Интересные факты о балалайке

Балалайка для иностранцев является самым модным после матрешки сувениром из России.

Одна из самых старых балалаек, которая сохранилась до наших дней, хранится в музее города Ульяновска. Её возраст – 120 лет.

Балалайкер - так называется мастер, изготавливающий балалайки.

Этот инструмент очень часто упоминается в произведениях Льва Толстого, Николая Гоголя, Федора Достоевского и других великих русских писателей.

В XIX веке всем солдатам для поднятия боевого духа выдавали балалайку, которую они по окончании службы оставляли себе.

23 июня в России празднуется День балалайки, установленный в 2008 году.

В Японии есть оркестр, который называется «Токийская балалайка». Он сформирован по образцу оркестра русских народных инструментов, но участвуют в нем лишь японцы. Балалайка популярна не только в Японии, виртуозы-балалаечники есть также в странах Скандинавии.

В 2014 году, в связи с 20-ой годовщиной установления дружеских связей, Народное правительство китайского города Харбин преподнесло в подарок своему побратиму, российскому городу Хабаровск, гигантскую скульптурную композицию, отображающую символические инструменты культур двух народов – китайскую пипу и русскую балалайку.

Сё Китагава – музыкант из Японии, в 2008 году стал первым иностранным балалаечником, победившем на международном конкурсе русской народной музыки в Екатеринбурге.

Известный рок-музыкант Джеймс Хэтфилд имеет внушительную коллекцию гитар. Но есть у него и балалайка, причем, изготовлена она для Хэтфилда по специальному заказу.

3. Устройство балалайки

Первые уроки по классу балалайки в музыкальной школе начинаются с того, что преподаватель расскажет об устройстве балалайки. Со стороны кажется, что балалайка очень простой инструмент. Но это не так — классический вариант состоит из 70 деталей! В качестве основного материала для балалаек используют сосновую древесину. Длина обычно не превышает 60-70 см, хотя есть и большие инструменты. Не все балалайки треугольные — встречаются и круглые модели. Изготовление балалаек имеет свои тонкости и секреты, поэтому во все времена были знаменитые мастера, знающие себе и своей продукции цену.

А вообще, современная балалайка, такая, как она существует сейчас, состоит из трех главных частей - корпус, гриф и головка.

Все составляющие балалайки при изготовлении должны соответствовать определенным стандартам. Только тогда она будет хорошо звучать. В частности, это касается и грифа, который должен быть прямым, без искривлений, правильно расположенные лады позволят струнам давать чистый, недребезжащий звук. Говоря о струнах, отмечу, что от их качества и хорошей настройки, зависит чистота звука и тембра. У инструмента всего три струны, которые настраиваются необычным образом. Две нижние струны звучат одинаково - звук «ми» первой октавы, а верхняя - на кварту выше, то есть звук «ля». Слишком тонкие струны дают слабый звук, слишком толстые – затрудняют игру и лишают инструмент певучести, а еще могут порваться. В целом, звук инструмента должен быть полным, сильным, обладать приятным тембром. Многим кажется, что деревянная балалайка недорогой инструмент. Но это не так. К примеру, средняя ученическая балалайка стоит примерно пять тысяч рублей. При заказе новых балалаек более высокого качества в Москве, стоимость их будет и по 50 и 100 тысяч рублей. И это еще не предел.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Приемы игры на балалайке

П.И. Чайковский восклицал: «Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо, как художественно и стильно! Какой чудный, прозрачный звук! Я не говорю уже об исполнении – оно художественно, но самый тембр звука удивительно интересен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре! По тембру – это незаменимые инструменты». Уникальное звучание основано на различных приемах, основанных на двух способах – **ударном и щипковом**.

1. **Удар** предполагает замах всей руки или какой-либо ее части. К ударным приемам относятся:

- **Бряцание**- поочередные удары по струнам

Тремоло- быстрое чередование легких ударов

переменные удары, двойное пиццикато, удар большим пальцем правой руки

восходящее и нисходящее пиццикато левой рукой.

2. **Щипок** характеризуется зацеплением струны без замаха руки, выведением ее из состояния покоя и мгновенного ее освобождения. К щипковым приемам относятся: **пиццикато, подцеп, малая и обратная дробь, вибрато** и так далее.

Кроме этих, существует еще **комбинированный** способ звукообразования, который включает в себе элементы удара и щипка.

Таких приемов игры, как на балалайке, нет у других инструментов, даже у гитары. Это еще одна уникальность балалайки, влияющей на ее исключительность.

Фотоотчет о проведенном концерте

Заключение

За свою историю балалайка пережила многое: ее сжигали, но она восставала из пепла и триумфально покоряла Париж, ее забывали, а она заставляла о себе вспомнить. Если раньше на балалайке музицировали сидя на завалинке, то теперь надевают фрак, а затем берут в руки этот необыкновенный инструмент. Балалайка вызывает изумление у иностранцев, слушая игру на инструменте, они не понимают, как при помощи всего трех струн можно исполнять не только народные, но сложные классические произведения.

Проанализировав историю музыкального инструмента, послушав его звучание, думается, многие согласятся, что к балалайке не надо относиться несерьезно, пренебрежительно, причислять ее к музыкальным инструментам более низкого уровня. Ведь на концертах она зачастую приводит слушателей в гораздо больший восторг, нежели фортепиано, скрипка или флейта. Хотите по-настоящему удивить своих сверстников и окружающих людей? Просто возьмите в руки балалайку и сыграйте что-нибудь задорное и веселое. Как замечательно, что есть в русской культуре такой музыкальный инструмент-балалайка- — с виду простая, а в деле золотая!.

Список используемой литературы и интернет- ресурсы

1. Дорожкин А. В. Самоучитель игры на балалайке [Текст]/А.Дорожкин - М. : Сов. композитор, 1958. – С.62.
2. Нечепоренко П. И. Школа игры на балалайке [Текст]/, Нечепоренко П., Мельников В., 2004. – С.184.
3. Э.Филькенштейн. «От А до Я» [Текст]/СПб: Композитор, 2019.- С.11

Интернет-ресурсы:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki> Википедия. Балалайка.
2. <https://www.kakprosto.ru/kak-855321-kak-i-kogda-poyavilas-balalayka> Как и когда появилась балалайка?
3. <http://soundtimes.ru/narodnye-instrumenty/balalajka> .Soundtimes.ru. Музыкальный инструмент балалайка.
4. <https://eomi.ru/plucked/balalaika> Энциклопедия музыкальных инструментов. Балалайка