

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ

Имя Александра Андреевича Цыганкова, блестящего исполнителя на домре, композитора, педагога и просветителя, широко известно в музыкальном мире. Наделенный поистине уникальным дарованием, своим виртуозным исполнительским мастерством он покориł ценителей искусства многих стран. Он относится к тем музыкантам, талант и мастерство которых определяют пути развития музыкального искусства. На протяжении пяти десятилетий творческой деятельности блистательный домрист сохраняет лидирующие позиции в сольном исполнительстве на домре, показывая пример беззаветной преданности своему инструменту и народно-инструментальному жанру.

Трудно переоценить тот огромный вклад, который внес А.А. Цыганков в становление, развитие и пропаганду домрового исполнительства. Многогранная деятельность музыканта обеспечила выход этого инструмента на широкую концертную эстраду и качественный рост профессионального мастерства исполнителей-домристов.

Александр Андреевич является одним из ведущих профессоров РАМ имени Гнесиных. Щедро делясь опытом, он помогает молодым музыкантам в овладении тайнами профессии, передавая безграничную преданность своему делу. В своей методике, имея за плечами огромный опыт сольного исполнительства, он использует как чисто научный подход к преподаванию, так и опыт, накопленный за время творческой деятельности в качестве концертующего музыканта.

Среди его учеников есть Заслуженные артисты РФ, доценты музыкальных вузов России, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, артисты ведущих коллективов страны.

Мне посчастливилось заниматься в Российской академии музыки имени Гнесиных под руководством этого легендарного музыканта. С первых дней я ощутила заботу и внимание со стороны Учителя. Он вникал в повседневные проблемы, давал дружеские советы и поддерживал в трудные минуты. Маэстро оказывал глубокое духовное воздействие своей интеллигентностью, личным обаянием, артистизмом не только в исполнительстве, но и в поведении на уроке. Корректность высочайшего уровня никогда не покидала его. Он вдохновлял! Вспоминаю, как было волнительно играть на первых занятиях перед самим Цыганковым! Как я ждала новых встреч с Учителем! Как я готовилась к урокам, как стремилась сделать все максимально-возможное, чтобы в следующий раз педагогу не приходилось повторять уже ранее сказанное. И как же было приятно слышать от Александра Андреевича слова похвалы. Это вселяло уверенность в своих силах. Каждый урок превращался в настоящий праздник. Он заряжал энергией! Профессор всегда занимался с самозабвенным увлечением, но никогда не был категоричен в своих критических замечаниях. Он старался не подавить индивидуальность или пробуждающуюся инициативу в молодом музыканте, не навязывая своего музыкального мышления. А как же ошеломляюще действовало, когда Александр Андреевич брал в руки домру на уроках! Это незабываемо! У него домра «пела»! Хотелось тут же повторить услышанное. Он никогда не позволял себе что-то небрежно сыграть, у него все было отточено до мельчайших деталей, его игра была всегда убедительной. В его блестящих показах, казалось, все было очень просто и легко, но чтобы так сыграть, нужны были ежедневные многочасовые тренировки. Он постоянно обращал внимание на проявление исполнительской свободы, эмоциональной выразительности, артистизма. Много внимания уделял работе над качеством звука, фразировке, добивался осмысленности исполнения, динамической выразительности. Делился с нами «тайнами» звучания кантилены, предслышания интонации, ведения фразы и предощущения темпа, сохранения безупречной исполнительской формы, приобретения эстрадной выдержки, развития самоконтроля, самокритичности..

Я не пропускала ни одного выступления Александра Андреевича, всегда с большим нетерпением ждала его концертов. До сих пор помню все трактовки исполняемых им произведений, насколько ярко и убедительно все было сыграно! Я благодарю судьбу за то, что она свела меня с этим чародеем домры.

Общаясь в неформальной обстановке, Александр Андреевич использовал всяческие возможности для расширения и обогащения общего кругозора и культурного уровня, рассказывая много интересного о происходящем в нашем жанре в других регионах России и за рубежом, прослушивая и просматривая записи выступлений солистов, ансамблей, оркестров. У всех студентов класса профессора А.А. Цыганкова – безмерное уважение и высокое доверие к своему Учителю.

Наталья Анчутина и Александр Цыганков. За роялем – Инна Шевченко. Курск, 2004 г.

«АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ ПРИГЛАШАЕТ»

27 октября – 8 ноября 2016 г.

А. Цыганков – артист ГАРНО им. Н.П. Осипова

опора на народную песню, танец, инструментальный наигрыш. Как представитель народно-инструментального жанра Александр Андреевич последовательно проводит линию своих предшественников Н.П. Будашкина, Ю.Н. Шишакова, В.Н. Городовской, Г.Г. Шендерова.

Искусству композиции и инструментовки он обучался факультативно в классе профессора ГМПИ имени Гнесиных Ю.Н. Шишакова. Композиторское дарование домриста проявилось еще в годы учебы в Омском музыкальном училище имени В.Я. Шебалина. Именно тогда, в 1966 году, он написал свою первую обработку русской народной песни «Травушка-муравушка». Это пьеса стала сразу же популярна и принесла автору известность. Она открыла принципиально новые возможности домры, как сольного концертного инструмента. В пьесе впервые использованы такие исполнительские приемы как: двойные искусственные флажолеты, пиццикато левой рукой, а также стремительная арпеджированная фактура, охватывающая весь диапазон инструмента. Домристу тогда говорили, что в ближайшие пятьдесят лет «Травушку-муравушку» никто не сможет сыграть, но уже через год пьесе играли другие исполнители, так как на первый взгляд неисполнимые трудности были написаны с хорошим знанием возможностей и специфики инструмента. Начиная с «Травушки-муравушки», на протяжении всех лет произведения А.А. Цыганкова начинают звучать, получают широкое распространение, едва поставлена последняя нота.

В России и за рубежом нет ни одного домриста, ансамбля или оркестра, которые бы не играли произведения А.А. Цыганкова. Пьесы, написанные для домры, звучат также на балалайке, цимбалах, баяне, ударных инструментах. Почти на всех крупных всероссийских и международных конкурсах «обязательные» пьесы, исполняемые участниками в номинации «домра», а иногда и в номинации «балалайка» принадлежат перу Цыганкова.

За создание «Русской фантазии» для балалайки с оркестром в 1994 году музыкант был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса композиторов, организованном НАОНИР имени Н.П. Осипова.

Среди последних крупных работ Цыганкова-композитора можно назвать Концерт-симфонию в 4-х частях для балалайки с оркестром (2008) (есть также домровая версия сольной партии) – концептуальное сочинение крупной формы, навеянное проблемами современной действительности, и Славянский концерт-фантазия для домры с оркестром (2013), идеей которой является единство трех славянских народов: русского, белорусского и украинского.

Для А.А. Цыганкова музыкальное творчество – процесс постоянных поисков новых средств выразительности. В Вариациях на тему русской народной песни «Травушка-муравушка», как уже отмечалось, композитор впервые использует двойные флажолеты и пиццикато левой рукой. В своих произведениях он стал смело применять до него так широко не употреблявшуюся аккордовую технику, позволяющую воспроизводить звучание балалайки, банджо, восточных инструментов, раскрывая тем самым большие выразительные возможности домры. Например, в капризе № 3 «Полонезе» автор использует широкую аккордовую фактуру, в пьесе «Частушки» – бряцание, а в пьесе-шутке на тему русской народной песни «Перевоз Дуня держала» исполнитель должен играть, подражая банджо.

Как исполнитель, Александр Андреевич прекрасно выявляет специфический колорит инструмента, раскрывая новые грани тембровых возможностей. К новым исполнительским приемам, до него также не употреблявшимся в профессиональном исполнительстве на домре, относится прием расслоения фактуры, когда создается иллюзия, будто звучит не один инструмент, а несколько. Такой прием довольно часто используется при игре на скрипке, например, в сочинениях Н. Паганини. В творчестве А.А. Цыганкова он представлен в разных вариантах. В каденции Фантазии на тему русской народной песни «Белоплица-круглолица» – сочетание пиццикато левой рукой с натуральными флажолетами: левой рукой исполнитель играет мелодию русской плясовой «Барыни», а правой исполняет аккомпанирующую фигурацию натуральными флажолетами. Сочетание глуховатого тембра пиццикато, и прозрачного как бы струящегося и лучезарного света флажолетов создает очень интересный эффект. В трио из

А. Цыганков и ансамбль «Калинка». Калуга, 1982 г.

каприза № 3 «Полонеза» – сочетание мелодии, исполняемой тремоло на 1-й струне, и аккомпанемента, исполняемого пиццикато левой рукой на свободных струнах. Этот прием позволяет домристу исполнять все необходимые элементы фактуры. В капризе № 4 «Баркароле» мелодия звучит в верхнем голосе на тремоло, а в нижнем – аккомпанемент также тремолирующими фигурациями. Композитор широко использует пассажные построения интервалами, когда каждый из них берется независимой парой пальцев левой руки. Это позволяет играть пассажи двойными нотами в быстрых темпах (Каприс № 5 «Паганини», Каприс № 3 «Полонез», «Плясовые наигрыши», «Перевоз Дуня держала»).

В пьесе на тему русской народной песни «Ничто в полюшке не колышется» применяется трехголосная полифоническая фактура, исполняемая приемом тремоло. На каждой из трех струн проходит своя мелодическая линия, что позволяет исполнять русские протяжные песни в инструментальной обработке, сохраняя характер подголосочной полифонии.

А. Цыганков на репетиции со студенческим оркестром ГМПИ им. Гнесиных

сложные технические задачи с яркой образностью и содержательностью. Каждый посвящен определенному виду техники и имеет свое название, что подчеркивает их жанровую основу. Этот цикл – своеобразная характеристика самого композитора, его исполнительского стиля.

А.А. Цыганков одним из первых композиторов народно-инструментального жанра в середине 70-х годов начинает вводить в обработки народных мелодий элементы джаза, кантри, во многих его сочинениях используются ритмы, темпы, фактура, гармония, характерные для эстрадной музыки. Наиболее яркими примерами могут служить Пьеса-шутка на тему русской народной песни «Перевоз Дуня держала», Экспромт в стиле кантри на американскую тему «Tiger-Red», «Музыкальный момент», Частушки и др.

Главное направление в жизни и творчестве Александра Андреевича – исполнительское искусство. Нет ни одного города в нашей стране, где не выступал бы музыкант. Беззаветная влюбленность в свое дело позволяет быть лидером и оказывать огромное влияние на развитие народно-инструментальной музыки. Каждое выступление артиста – настоящий праздник музыки. Исходящая от него энергетика, темперамент, умение творить на концертах с полной эмоциональной самоотдачей, увлекая за собой слушателей, природная музыкальность и виртуозное мастерство, безупречное владение звуковой палитрой, тонкий вкус – это особенности его исполнительского стиля.

Немалую роль в формировании музыканта сыграли выдающиеся педагоги и среда, в которой он воспитывался. Родился А.А. Цыганков в городе Омске. Заниматься на домре начал в детской музыкальной школе № 2, где у него было много постоянно меняющихся педагогов. Сам Александр Андреевич первым всегда называет Г.А. Ланина, который руководил самодеятельным оркестром. Он привил навыки совместного музицирования и сумел заинтересовать домриста игрой в оркестре. В Омском музыкальном училище имени В.Я. Шебалина домрист учился у В.Г. Патрашовой, которая заложила основы понимания самой природы музыки. Уже в конце первого курса музыкант успешно выступил на первом в его жизни региональном конкурсе в Новосибирске в 1965 году. На следующий год он занял II место на Всероссийском конкурсе в Свердловске, где соревновались музыканты самых разных специальностей.

Под руководством профессора Р.В. Белова А.А. Цыганков занимается в ГМПИ имени Гнесиных и ассистентуре-стажировке. Рудольф Васильевич, являясь ведущим домристом, концертирующим музыкантом и педагогом, дал прекрасную исполнительскую, музыкальную базу молодому артисту.

Домрист сразу обратил на себя внимание, в виду яркой творческой индивидуальности и феноменальной виртуозности. Летом 1968 года он становится лауреатом Международного конкурса на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Софии (Болгария), в 1969 году получил I премию на I конкурсе музыкальных вузов страны в г. Новосибирске, в 1972 году – I премию на самом престижном I Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в Москве и позднее, в 1981 году, – I премию и медаль с Золотым Пером на Международном конкурсе «Радио Братиславы».

Будучи студентом ГМПИ имени Гнесиных, Александр Андреевич начинает активную концертную деятельность. В качестве солиста он выступает с профессиональным Московским молодежным ОРНИ «Школьные годы», возглавляемым молодым

А. Цыганков со своим педагогом В.Г. Патрашовой

«АЛЕКСАНДР ЦЫГАНКОВ ПРИГЛАШАЕТ»

27 октября – 8 ноября 2016 г.

энергичным дирижером Н.Н.Калининым. На 3-м курсе становится солистом Московской областной филармонии и, параллельно, играет в концертах Московской государственной академической филармонии.

В 1971 году музыкант проходит по конкурсу в качестве артиста и солиста в группу малых домр НАОНИР имени Н.П. Осипова. Домристу сразу же была предоставлена возможность выступления с оркестром на лучших концертных площадках страны и мира. В эти годы Оркестр имени Н.П. Осипова вел интенсивную гастрольную деятельность в различных регионах СССР и за рубежом: в США, Японии, Канаде, многих европейских странах. И везде в сопровождении оркестра звучит домра Цыганкова. Музыкант выступает в совместных концертах с Л.Г. Зыкиной, В.А. Атлантовым, А.А. Эйзенем, О.Б. Воронец, Б. Штоколовым, И.К. Архиповой. Оркестр имени Осипова явился для молодого музыканта настоящей творческой лабораторией. Общение с выдающимся музыкантом В.П. Дубровским, художественным руководителем и главным дирижером оркестра в 1962–1977 годах, в огромной степени повлияло на процесс художественного становления домриста как музыканта и как композитора.

После победы на I Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах (1972) А.А. Цыганков был включен в план гастролей по линии Росконцерта. Впоследствии, став солистом Московского концертно-филармонического объединения Москонцерта (с 1982 года), вместе с пианисткой, Заслуженной артисткой РФ, дипломантом Всероссийских и Международных конкурсов и спутницей жизни – И.В. Шевченко – он дал до 100 сольных концертов в сезон. Инна Васильевна оказывает большое влияние на Александра Андреевича как музыканта, исполнителя, композитора. Ей удивительным образом удается соединить в своем исполнительстве владение тончайшими звуковыми оттенками, блистательную виртуозность и высочайшее аккомпаниаторское мастерство. Она прекрасно чувствует стиль, фактуру, является первым критиком и ценителем новых сочинений. За годы творческого сотрудничества этот дуэт много раз облетел весь земной шар, подготовил большое количество концертных программ. Обширный и разнообразный репертуар включает в себя произведения русской и зарубежной классической музыки, собственные сочинения и оригинальную музыку современных композиторов. Концертмейстерское мастерство И.В. Шевченко во многом способствовало триумфальному выступлению молодых музыкантов на Всероссийских и Международных конкурсах исполнителей на народных инструментах в городах Туле, Твери и Череповце. Солисты, с которыми выступала Инна Васильевна, неизменно завоевывали звания лауреатов, а сама пианистка была удостоена дипломов, как лучший концертмейстер конкурсов.

А.А. Цыганковны впервые были исполнены сочинения: Концерт № 2 для домры с ОРНИ Ю.Н. Шишаква (1972), «Маленький вальс» и «Темно-вишневая шаль» для домры и дуэта гуслей В.Н. Городовской (1978), Сонатина для домры и фортепиано В.Н. Городовской (1988), Концерт для домры с ОРНИ Г.Г. Шендерова (1984), «Элегия памяти Н.П. Будашкина» П.А. Барчунова (1988), Концерт для малой и альтовой домр с ОРНИ А.Г. Рогачева (1999). Музыкант участвовал в авторских концертах Ю.Н. Шишаква (Псков – Москва, Н. Новгород), Н.П. Будашкина (Калуга, Чита), П.А. Барчунова и В.Н. Городовской (Москва, Ярославль).

Значительное место в творчестве А.А. Цыганкова занимает ансамблевое исполнительство. В 1979 году подготовленный и руководимый им ансамбль солистов оркестра им. Осипова «Русская мозаика» стал лауреатом I премии на II Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в Ленинграде. В это же время домрист становится участником трио народных инструментов, где играет с баянистом, народным артистом РФ А.В. Беляевым и балалаечником Б.Е. Авксентьевым.

Ансамбль «Русский фестиваль», 1989 г.

Солист играет со многими оркестрами русских народных инструментов из Петрозаводска, Казани, Астрахани, Череповца, Нижнего Новгорода, Краснодара, Кемерово, Екатеринбург, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Красноярска, Смоленска, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Челябинска, Прокопьевска, Кемерово, Якутска, Магадана, Костромы, Ярославля и других городов. Эти коллективы проводят авторские концерты и творческие вечера музыканта, каждый такой концерт превращается в крупное событие в культурной жизни города или региона. Незабываемы несколько авторских концертно-бенефисов А.А. Цыганкова в Государственном концертном зале имени Чайковского (3 ноября 1998 года) и Большом зале РАМ имени Гнесиных (16 ноября 2003 года).

Александр Цыганков и Инна Шевченко

В 1989 году Александр Андреевич создает ансамбль солистов «Русский фестиваль» (А.А. Цыганков – домра, А.И. Марчаковский – балалайка, Ю.А. Сидоров – баян, И.В. Шевченко – клавишные гусли, К.Е. Авксентьев – балалайка-альт, П.С. Шевченко – балалайка-контрабас). А.А. Цыганков, художественный руководитель ансамбля, – автор большинства аранжировок в репертуаре коллектива. Это были произведения русской, зарубежной классики, современных композиторов, аранжировки джазовых и популярных мелодий и почти все сочинения самого композитора. С ансамблем постоянно выступали народный артист России Е.А. Поликанин и народная артистка России Л.Г. Николаева. Ансамбль вел интенсивную деятельность, гастролируя во многих странах мира: США, Голландии, Германии, Бельгии, Турции, Португалии, Франции, Испании.

Одной из сторон многогранной деятельности музыканта являются его транскрипции и инструментовки для оркестра русских народных инструментов шедевров симфонической оркестровой классики: «Скерцо-пиццикато» из IV Симфонии П.И. Чайковского и его же Увертюра «1812 год», Финал четвертой симфонии («Итальянской») Ф. Мендельсона «Сальтарелло», джазовая пьеса американского композитора Оливера «Orus one», Лезгинка из балета «Гаяне» А.И. Хачатуряна.

Александр Андреевич, первым из профессиональных солистов на домре, ввел в концертную практику выступления с симфоническими оркестрами. Цыганков сам инструментовал произведения классического репертуара и собственные сочинения. Он с успехом выступал с оркестрами Омской, Ярославской, Воронежской филармоний, Липецким муниципальным симфоническим оркестром, Заслуженным коллективом Республики Беларусь – академическим симфоническим оркестром Белорусской государственной филармонии, симфоническим оркестром Бохума, Вупперталя, Бонна (Германия), камерным оркестром Брестской филармонии (Республика Беларусь) и Московским камерным оркестром «Времена года». Много раз музыкант играл в сопровождении мандолинных оркестров Германии и Японии, среди которых особенно следует отметить «Philomandjinochestra» из Токио под управлением Tokashi Kubota.

В 1979 году руководство главной редакции народного творчества центрального телевидения пригласило А.А. Цыганкова в качестве ведущего телевизионного цикла «Голоса народных инструментов». Вместе с талантливым сценаристом Владимиром Азариним и редактором Светланой Ильиной музыкант создает постановочные передачи об истории, тенденциях развития и современной жизни домры, балалайки, гуслей, баяна, гитары и различных фольклорных инструментов. Эти передачи содержали большое количество разнообразной и интересной информации о народно-инструментальном творчестве. Миллионы телезрителей узнали многие стороны развития русской народно-инструментальной культуры. Это сыграло значительную роль в пропаганде исполнительства на русских народных инструментах.

Мастро постоянно приглашают в качестве председателя жюри конкурсов различного ранга: Всероссийские конкурсы исполнителей на народных инструментах, Республиканский конкурс им. И. Жиновича в Минске, Международные конкурсы мандолинистов в г. Осака (Япония), г. Хаммельбург (Германия), детские конкурсы им. В.В. Андреева в Твери, Москве, Санкт-Петербурге, конкурс им. Н.П. Будашкина в Москве, «Юные дарования Кузбасса» в Кемерово, Республиканский конкурс юных исполнителей на народных инструментах в Октябрьском (Республика Башкортостан), Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Лира Прииртышья» в Омске, Международный конкурс «Кубок союзного государства и стран СНГ», Международный конкурс им. П.И. Нечепоренко и многие другие музыкальные соревнования, которым музыкант уделяет постоянное внимание.

Большую работу домрист ведет в качестве эксперта-консультанта мастеров и фирм, изготавливающих народные инструменты высшего концертного качества. Он был членом жюри I Всероссийского конкурса мастеров музыкальных инструментов в 1978 году, а сейчас является председателем оргкомитета и председателем жюри Международного фестиваля-конкурса «Созвездие мастеров», ежегодно проводимого в РАМ имени Гнесиных.

Ансамбль солистов «Московский квартет»

В мае 2008 года Народный артист России еще раз продемонстрировал свое лидерство в жанре. Квартет преподавателей РАМ имени Гнесиных в составе Народных артистов РФ – А.А. Цыганкова (домра) и В.Е. Зажигина (балалайка) и Заслуженных артисток РФ – И.В. Шевченко (гусли) и Л.С. Готлиб (фортепиано) был приглашен на VI Фестиваль камерной музыки в г. Осака (Япония). Этот необычный конкурс, в котором могут принять участие разножанровые ансамбли, учредил И. Менухин. «Московский квартет» победил и получил сразу 2 медали: за лучшее выступление на конкурсе и за лучшее исполнение фольклорной музыки.

А.А. Цыганкову, Заслуженному деятелю Всероссийского музыкального общества (1993), Указом Президента России в 1994 году было присвоено звание Заслуженного артиста РФ, в 1998 году – Народного артиста РФ. Александр Цыганков является кавалером ордена Дружбы (2004), лауреатом премии Правительства

Российской Федерации в области культуры и искусства за 2008 год, членом Союза композиторов России (с 2012 года).

Оптимистичность, жизнерадостность исполнительского таланта музыканта является неотъемлемой частью того признака, которое Александр Андреевич Цыганков завоевал не только у специалистов, но и у всех, кто хотя бы однажды был слушателем на его концертах. Множество самых восторженных отзывов прозвучало в адрес русского музыканта по всему миру. И он их заслужил! А.А. Цыганков – это уникальный музыкант, придавший новый блеск народно-инструментальному жанру! Масштабы его многогранной деятельности охватывают все регионы России, а широкая музыкально-просветительская работа служит примером сохранения и развития национальной российской культуры!

Наталья Анчутина

доцент РАМ имени Гнесиных,
лауреат Всероссийских и международных конкурсов