

Научная статья

УДК 378

Особенности выполнения музыкально-декоративных объектов (окарины) на занятиях художественной керамики в высшей школе

О. В. Колесникова¹, М. В. Соколов¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматриваются история возникновения окарины, анализ специфики ее создания, многообразие ее художественных образов. Обращается внимание студентов на сохранение традиций народной культуры и традиционному народному искусству. Анализируются пластические особенности формы и декора (на примере окарины). Окарина не только музыкальный инструмент, она несет в себе и художественный образ. В статье обосновывается актуальность данной темы на занятиях по керамике в современном вузе.

Ключевые слова: окарина; форма; художественный образ.

Для цитирования: Колесникова О. В., Соколов М. В. Особенности выполнения музыкально-декоративных объектов (окарины) на занятиях художественной керамики в высшей школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 1. – С. 89–97.

Original article

Features of performing musical and decorative objects (ocarinas) in the classes of artistic ceramics in higher school

O. V. Kolesnikova¹, M. V. Sokolov¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article discusses the history of the emergence of the ocarina, the analysis of the specifics of its creation, the variety of its artistic images. Students' attention is drawn to the preservation of traditions of folk culture and traditional folk art. The plastic features of the form and décor are analyzed (on the example of the ocarina). The ocarina is not only a musical instrument, it also carries an artistic image. The article substantiates the relevance of this topic in ceramics classes at a modern university.

Keywords: ocarina; form; artistic image.

For citation: Kolesnikova O. V., Sokolov M. V. Features of performing musical and decorative objects (ocarinas) in the classes of artistic ceramics in higher school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 1, pp. 89–97. (In Russ.)

Введение. Существенный пласт народного прикладного искусства составляют декоративные музыкальные объекты, чаще всего выполненные из керамики. В качестве примера рассмотрим окарины. Окарина – это духовой музыкальный инструмент, слово итальянского происхождения *ocarina*, в переводе – маленький гусь (самой распространенной формой этого духового инструмента была птичка), с закрытой полой камерой и свистковым устройством, с несколькими отверстиями для изменения тона.

История развития этого музыкального инструмента насчитывает около 7 000 лет. Их изготавливали в Индии, Китае, Корее, Японии, Египте, Македонии, Румынии, странах Средней Азии, Африки и Американского континента (рис. 2).

На Руси практически в каждом гончарном промысле наряду с предметами быта и игрушками делали свистульки. Глиняная свистулька является предшественником и прототипом окарины. Примитивные глиняные свистульки трансформировались в более сложный духовой инструмент – окарину, игра на котором по поверьям отгоняет злых духов. Свистульки появились не позднее X в. Самые ранние экземпляры найдены Д. В. Милеевым на раскопках Десятинной церкви в Киеве. Более двадцати археологических находок свидетельствуют о массовом их изготовлении в Древнем Новгороде. Там найдены свистульки с двумя игровыми отверстиями в форме капли, птицы или коника. Однако особую популярность свистульки приобретают в XIV–XV вв [1].

В Москве при раскопках в устье реки Яузы на территории бывшей Гончарной слободы удалось найти 265 игрушек и фрагментов XVI – первой половины XVII в (рис. 1). На протяжении тысячи лет на Руси лепились глиняные птички, излюбленные коники, медведи, собаки. Все они имели свои характерные особенности, типичные для конкретной местности.

Рис. 1. Свистулька XVII в., Старая Русса

TA-MUSICA.RU

Рис. 2. Китайская окарина Сюнь

Изначально окарины были обрядовым музыкальным инструментом, которым пользовались шаманы и жрецы. Их применяли для звукового сопровождения различных религиозных обрядов и праздников, а также как традиционную детскую забаву. Пустотелые игрушки одной и той же формы могли быть либо свистульками, либо погремушками, либо свистульками-погремушками. Однако все они изготавливались по одной и той же схеме. В основном изготавливались такие игрушки способом формовки из глиняного жгута. Ученые приходят к выводу, что все археологические находки, включая самые ранние обнаруженные русские свистульки X в., являлись игрушками или детской забавой. Они имели грубое оформление мундштука, плавающую интонацию и маленький диапазон, поэтому не могли быть

инструментами для полноценного музицирования. Тем не менее они участвовали в некоторых ритуалах, но именно в качестве игрушки, а не звучащего инструмента. Например, на вологодских свадьбах использовали игрушечных коней, зайцев и птиц из глины: их ставили на свадебный стол на подносе для сбора денег у гостей. В пинежском заговоре говорится, что игрушка переманивает на себя хворь. Возможно, свистульки и погремушки выполняли обережную функцию – своим шумом и свистом они отгоняли от ребенка злых духов [6].

В XIX в. развитие свистульки пошло по двум направлениям – игрушка и музыкальный инструмент.

В классическую музыку окарина пришла примерно 150 лет назад, благодаря знаменитому итальянскому музыканту Д. Донати (рис. 3). Он сделал из нее настоящий музыкальный инструмент, настроил звучание на уже знакомую нам нотную гармонию и исполнял на нем сложные мелодии (рис. 4). Совместно с друзьями Донати создал первый в мире оркестр окарин *ICelebriMontanaridegliArrennini*, который существует и успешно выступает до сих пор под именем *GruppoOcarinisticoBudriese*.

Рис. 3. Джузеппе Донати

Рис. 4. Классическая окарина Донати

Именно окарина Донати и стала родоначальницей современной окарины, преобразовавшись из детской игрушки в неотъемлемую часть истории музыки.

На родине Донати, в итальянском г. Будрио близ Болоньи, создан музей окарины и установлен памятник этому музыкальному инструменту (рис. 5). Раз в два года здесь проводится интернациональный фестиваль окарины. Фестиваль длится четыре дня, и каждый день насыщен концертами и другими интересными, разнообразными событиями [6].

Дальше окарины совершенствовались, совершенствовалось звучание, изменялся и разнообразился внешний вид.

Впоследствии окарина стала отдельным интересным музыкальным дополнением, которым пользуются музыканты разных направлений и стилей в музыке от фолк до рок-музыки, за счет нового звучания и возможностей (рис. 6 и рис. 7).

Рис. 5. Памятник окарине в Будрио

Рис. 6. Учебная работа студентов

Рис. 7. Учебная работа студентов

Методы исследования: наблюдение, анализ литературы и образцов инструментов, опрос специалистов.

Окарины по конструкции бывают простые и сложные. Простые – однокамерные инструменты, с небольшим диапазоном звучания. Сложные – двух или трехкамерные инструменты с диапазоном до трех октав, а также окарины, снабженные клапанным и поршневым механизмом, который позволяет изменять строй у инструмента. Окарины, различающиеся по размерам и высоте звучания, имеют названия пикколо, сопрано, альт, тенор и бас. Эти инструменты, соединенные в ансамбль, позволяют исполнять самые разные музыкальные произведения, от классики до модерна [5].

Также окарина выступает как интересный декоративный объект. Полое тело окарины можно преобразовать в соответствии с художественным замыслом, можно декорировать различными рельефными деталями, расписывать, глазуровать, молочить (рис. 8).

Рис. 8. Учебная работа студентов

Результаты. Простота устройства окарины не означает легкость изготовления. Состав глины, внутренний объем и форма изделия, количество отверстий и их расположение, обжиг – все это определяет звучание инструмента или его отсутствие.

На занятиях по художественной керамике не целесообразно изготавливать сложные музыкальные инструменты. Достаточно научиться изготавливать простые окарины, обратив внимание не только на звучание и декоративную составляющую. Необходимо помнить и о функциональности этого музыкального инструмента. Форма окарины должна быть удобной в руках музыканта.

Окарина может быть выполнена в произвольной форме и разном размере, но она должна отвечать некоторым обязательным требованиям (рис. 9). Таким как:

1. Объект должен быть полым.
2. Определенное место должно занимать свистковое устройство флиппл-мундштук с пригубником и каналом воздуховода (виндвей). Рядом с мундштуком должно находиться окно свисткового устройства – лабиум и язычок – рассекаТЕЛЬ воздушной струи.
3. По телу объекта удобно должны быть расположены отверстия для изменения тона, от четырех до двенадцати штук [6].

Рис. 9. Конструкция окарины

Звук окарины появляется от воздействия струи воздуха, направляемой внутрь окарины на язычок, он рассекает воздух и появляется вибрация. Так происходит резонанс в корпусе окарины.

Высота звучания окарины зависит от ее размера. Маленький объем звуковой камеры даст высокое звучание. А если корпус окарины больше, то звук получается глухим, гудящим. Также на звучание оказывает влияние вид глины, из которой она изготовлена, толщина стенок камеры, температура обжига, слой глазури.

Технология изготовления керамической окарины достаточно проста. Для формовки используется способ лепки из пласта. Для придания правильной формы можно использовать шаблон из глины или гипса, которая является половиной изделия, овальной (классической, каплевидной), круглой или произвольной. То есть форма шаблона может быть простой, может иметь более сложную конфигурацию. С помощью шаблона из пласта глины изготавливаются две идентичные формы будущей окарины (рис. 10).

Рис. 10. Ход работы

После подваливания половинки скрепляются между собой с помощью шликера [4]. Далее идет работа над изготовлением мундштукообразного выступа, завершающегося отверстием для вдувания воздуха и проверкой звука. Мундштук может быть сформирован сразу, вместе с камерой окарины, может быть сформирован отдельно, и потом уже крепиться к основной камере. Существует много способов изготовления свистка окарины, и поэтому все пропорции и тонкости будут немного разными для каждого. Достаточно важны чистота звука и максимальный диапазон без потери этой чистоты. Необходимо сделать виндвей (щель, в которую вы дуете) таким, что поток воздуха полностью направлен на лезвие, без потерь. Лезвие должно быть тонким, и находиться ниже середины. Хотя иногда бывают случаи, что инструмент склонен срывать свист на высоких нотах, и тогда лезвие нужно чуть затупить, а некоторые формы требуют иного положения лезвия, чуть выше или чуть ниже [10].

Пропорции, т. е. ширина свистка и расстояние от выхода виндвоя до лезвия имеют принципиальное значение, причем для разной формы камеры они будут немного разными. Главный принцип следующий. Если расстояние слишком маленькое, то окарина как бы задыхается, т. е. при слабом вдувании звук есть, а при более сильном пропадает, особенно это заметно при всех закрытых (рис. 11).

Рис. 11. Изготовление мундштука окарины

Если слишком большое, наоборот, воздуха не хватает, дуть нужно очень сильно, звук получается шипящий, и чем больше отверстий открыто, тем слабее и грязнее звук. Если все гармонично, звук чистый при слабом и сильном вдувании, просто он громче либо тише, и при сильном чуть повышается тон. В процессе изготовления всегда можно подкорректировать все эти параметры: после каждого изменения надо дуть и слушать, что получилось [10].

Заключение. Истории и искусство создания керамических музыкальных инструментов являются неотъемлемой частью народной культуры. Сам процесс создания не только декоративно-изысканного, но и наполненного музыкальным содержанием объекта, помогает сохранять региональные и развивать культурные традиции. Декорирование окарины один из самых интересных процессов. На этом этапе используется весь спектр принятых в этом регионе способов и приемов отделки народных игровых предметов из керамики: рельефная лепка узора, процарапывание изображений подобно глиптике, ангобирование и многое другое [4]. В результате возникает одновременно очень образный, красивый и вполне звучащий инструмент, являющийся потомком народных свистулек (рис. 12).

Рис. 12. Учебная работа студентов

Список источников

1. Носова Е. А., Миненко Л. В. Этнические мотивы в сувенирной керамике // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 54. – С. 172–180.
2. Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. – Ленинград: Искусство, 1975. – 142 с.
3. Поветкин В. И. Музыкальные инструменты // Археология. Древняя Русь. Быт и культура. – М.: Наука, 1997. – С. 179–186.
4. Шмаков В. А., Колесникова О. В. Художественная обработка материалов. Технология изготовления керамических изделий. Лепка из пласта. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 35 с.
5. Окарина [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0> (дата обращения: 02.10.2023).
6. Окарина [Электронный ресурс]. – URL: <https://musicmuseum.by/ocarina/> (дата обращения: 26.04.2024).
7. Окарина [Электронный ресурс]. – URL: <https://soundtimes.ru/narodnye-instrumenty/ocarina> (дата обращения: 26.04.2024).
8. Эксперт по музыкальной археологии [Электронный ресурс]. – URL: <https://53news.ru/novosti/30390-ekspert-po-muzykalnoj-arkheologii-analogov-starorusskomu-chudu-yudu-poka-podobrat-ne-udalos.html> (дата обращения: 26.04.2024).
9. Чернолощеная кирилловская окарина [Электронный ресурс]. – URL: https://kirmuseum.org/sites/default/files/ebook/2018/3463_file.pdf (дата обращения: 26.04.2024).
10. Чернолощеная кирилловская окарина [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/2260725-masterim-prostoj-svistok-okarinu-iz-gliny> (дата обращения: 26.04.2024).

References

1. Nosova E. A., Minenko L. V. Ethnic motives in souvenir ceramics. *Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts*, 2021, no. 54, pp. 172–180. (In Russian)
2. Boguslavskaya I. Ya. Russian Clay Toy. Leningrad: Art, 1975, 142 p. (In Russian)
3. Povetkin V. I. Musical Instruments. Ancient Russia. Life and culture. Moscow: Nauka, 1997, pp. 179–186. (In Russian)
4. Shmakov V. A., Kolesnikova O. V. Artistic processing of materials. Manufacturing technology of ceramic products. Modeling from plastic. Novosibirsk: Publishing House of the NSPU, 2018, 35 p. (In Russian)
5. Ocarina [Electronic resource]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0> (date of access: 02.10.2023). (In Russian)
6. Ocarina [Electronic resource]. URL: <https://musicmuseum.by/ocarina/> (date of access: 26.04.2024). (In Russian)
7. Ocarina [Electronic resource]. URL: <https://soundtimes.ru/narodnye-instrumenty/ocarina> (date of access: 26.04.2024). (In Russian)
8. Music Archeology Expert [Electronic resource]. URL: <https://53news.ru/novosti/30390-ekspert-po-muzykalnoj-arkheologii-analogov-starorusskomu-chudu-yudu-poka-podobrat-ne-udalos.html> (date of access: 26.04.2024). (In Russian)
9. Black-polished Kirillov Ocarina [Electronic resource]. URL: https://kirmuseum.org/sites/default/files/ebook/2018/3463_file.pdf (date of access: 26.04.2024). (In Russian)
10. Black-polished Kirillov Ocarina [Electronic resource]. URL: <https://www.livemaster.ru/topic/2260725-masterim-prostoj-svistok-okarinu-iz-gliny> (date of access: 26.04.2024). (In Russian)

Информация об авторах

Олёна Владимировна Колесникова – старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Максим Владимирович Соколов – доктор педагогических наук, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Olena Vladimirovna Kolesnikova – Senior Lecturer of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Maxim Vladimirovich Sokolov – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Decorative and Applied Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 06.05.2024

Принята к публикации: 06.06.2024

Received: 06.05.2024

Accepted for publication: 06.06.2024