

«КҮСЛЕКЫЛ: ГУСЛИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ, НАРОДЫ, ПОКОЛЕНИЯ»

Альманах в рамках проекта «КүслеКыл: нас объединяют Гусли (творческая студия)»

Реализуется АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр ИНТЕЛЛЕКТУАЛ) при поддержке (Фонда «Добрая Марий Эл»), Министерства труда и социальной защиты Республики Марий Эл) и Фонда президентских грантов).

Автор и руководитель проекта:
Куклина Эльвира Викторовна, лауреат Государственной молодежной премия им. Олыка Ипая Республики Марий Эл, лауреат Всероссийской общественной премии «Гордость нации»

ПОДРОБНЕЕ: <https://mariarslan.ru/kuslekyl>

ГУСЛЯРЫ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ РУССКОГО НАРОДНОГО ИНСТРУМЕНТА (ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА. 2026)

Зимняков Сергей Геннадьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО ДМШ № 6 им. С. Сайдашева, г. Набережные Челны Республики Татарстан

ВЕДЕНИЕ

Гусляры – это музыканты, традиционно играющие на русском народном инструменте гусли или на народном инструменте разных народов страны (*уточнение составителей сборника*). Их деятельность не ограничивается простым исполнением мелодий; они часто выступают хранителями культурного наследия, передавая через музыку исторические сюжеты, народные легенды и духовные мотивы. Впервые упоминания о гусярах встречаются в древнерусских летописях и былинных сказаниях, где они играли роль повествователей и певцов, объединяя сообщество вокруг общих ценностей и исторической памяти.

Современные гусляры продолжают эту традицию, но их деятельность значительно расширилась. Сегодня они принимают участие не только в народных праздниках и фольклорных фестивалях, но и в академических концертах, этно-мероприятиях и даже в современных музыкальных проектах, где гусли сочетаются с электронной музыкой и другими нетрадиционными жанрами. Это позволяет сохранить живое звучание инструмента и одновременно привлечь к нему внимание нового поколения слушателей.

Особое внимание современные исполнители уделяют технике игры, стремясь как к аутентичности, так и к инновациям. Многие гусляры изучают старинные методы исполнения, восстанавливая забытые приемы и мелодии, найденные в архивных записях и фольклорных экспедициях. В то же время они экспериментируют с новыми формами, добавляют элементы импровизации, что делает выступления более динамичными и привлекательными для широкой аудитории.

Роль гусляров в сохранении и развитии русского музыкального наследия трудно переоценить. Они не только бережно передают традиции, но и служат связующим звеном между прошлым и настоящим, формируя современное восприятие русского фольклора. Многие из них активно сотрудничают с этно-студиями, музыкальными коллективами и образовательными учреждениями,

организуют мастер-классы и лекции, что способствует популяризации гуслей в широком культурном контексте.

В последние десятилетия вырос интерес к гуслиам и связанным с ними исполнительским традициям, что отражается в появлении специализированных курсов, фестивалей и исследований. Современные гуслиары становятся носителями не просто музыкального мастерства, но и публицистами духовных и исторических идей, способными говорить с разными поколениями на языке традиционной культуры.

Таким образом, гуслиары – это не только музыканты, но и хранители культурной памяти, которые через искусство сохраняют и развивают уникальную традицию русского народа, расширяя её границы и делая инструмент актуальным в современном мире. Их творчество вдохновляет и способствует возрождению интереса к русской народной музыке, создавая мост между древними истоками и современностью.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГУСЛЕЙ И ИХ РАЗВИТИЕ

Гусли считаются одним из самых древних струнных щипковых инструментов в России и Восточной Европе. Археологические находки свидетельствуют, что прототипы подобных инструментов существовали уже в III–II тысячелетиях до нашей эры на территории Евразии, что указывает на их глубокие исторические корни [14]. Аналоги гуслей встречаются у многих народов: у финнов это кантеле, у литовцев – канклес, у латышей – кука, у эстонцев – каннель, а близкие по конструкции инструменты существуют у украинцев, белорусов и других народов [14].

В русских письменных источниках гусли впервые упоминаются в XI веке, в частности в «Повести временных лет». В этом древнерусском летописном своде говорится о певцах и сказителях, сопровождавших исполнение древних былин игрой на гуслиях. В «Слове о полку Игореве» исторический персонаж Боян прославился как гуслиар, выступающий своеобразным музыкальным хронистом и поэтом [14][15]. Исследователи полагают, что на Руси гусли появились задолго до этих письменных свидетельств, возможно, в эпоху Великого переселения народов, что подтверждается их сходством с инструментами из Азии, такими как китайский гуцинъ или персидский сантур, которые могли оказать влияние на форму и звучание гуслей посредством торговых путей [15].

Конструкция гуслей представляет собой резонаторный деревянный корпус с натянутыми струнами – от 5 до 20, образующими диатонический

звукоряд. В древности струны изготавливались из животных жил, позже их заменили металлическими. Основными видами инструмента являются шлемовидные гусли, самые древние, с 5–9 струнами, крыловидные гусли, появившиеся в XV–XVI веках с 12–17 струнами, а также псалтыревидные гусли – крупные модели с 30 и более струнами [10][9]. Материалом для изготовления корпуса служила обычно древесина ели, клёна или берёзы, доступная в европейской части России и придающая инструменту характерное звучание [10].

Ранние шлемовидные гусли получили своё название по внешнему сходству с древнерусским военным шлемом, а крыловидные получили более изящную форму, напоминающую крыло птицы, что стало традиционной формой для народных инструментов, связанных с былинными героями русского фольклора [9]. Псалтыревидные гусли заимствовали элементы из церковной музыки и имели увеличенное число струн для игры более сложных мелодий и аккордов [10].

В истории гуслей прослеживается влияние различных культур Евразии: помимо азиатских струнных инструментов, аналогичные цитровые инструменты существовали в Древней Греции (кифара), Армении (канон) и Иране (сантур), что свидетельствует о широком распространении подобных музыкальных конструкций и взаимном культурном влиянии. Название «гусли» вероятно связано со словом «гудеть» или со старинным обозначением тетивы лука – «гусла», что отражает природные ассоциации со звучанием инструмента [10].

Исторические свидетельства о игре на гусях встречаются в разных эпохах и у различных социальных слоёв. Известно, что в период древнерусских князей, например, при князе Святославе, уже были музыканты-гусяры, которые сопровождали военные походы и праздничные события. В XVIII веке на окрестностях Санкт-Петербурга крестьяне также активно использовали гусли в народных песнях и обрядах, что свидетельствует о долговременной популярности инструмента среди широких слоёв населения [15].

К концу XIX – началу XX века интерес к гусям возродился благодаря деятельности этнографов и фольклористов, которые собирали старинные инструменты и записывали народные мелодии. Эти усилия помогли сохранить традиционные образцы гуслей и способствовали их дальнейшему изучению и возрождению в будущем [10]. Искусство изготовления и исполнения на гусях прошло долгий путь развития, адаптируясь к меняющимся музыкальным и культурным реалиям, сохраняя при этом связь с древними истоками.

Рисунок 1. Исторические образцы гуслей разных эпох и их конструктивное развитие

Рисунок 2. Исторические образцы гуслей разных эпох, демонстрирующие их конструктивное

Рисунок 3. Исторические виды гуслей и их конструктивное развитие

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГУСЛЕЙ

Для понимания уникальности каждого вида гуслей рассмотрим их конструктивные особенности в контексте исторического развития инструмента.

Крыловидные гусли – наиболее распространённый и узнаваемый тип русских гуслей. Их корпус напоминает раскрытое крыло птицы: узкий у основания, расширяющийся к свободному концу. Именно эта форма способствует характерному звучанию и удобству игры. Обычно крыловидные гусли имеют от 12 до 17 струн, что даёт музыканту возможность выполнять как простые мелодии, так и более сложные многоголосные композиции. Струны натянуты над деревянным резонатором, который делают из цельного куска ели, клёна или берёзы. Звукоряд этих гуслей в большинстве случаев диатонический, хотя встречаются инструменты с некоторыми модификациями, позволяющими играть хроматические ноты в пределах доступного диапазона. Популярность крыловидных гуслей связана с их развитием в XV–XVI вв. на юге Руси и в Украине, где возникла богатая традиция гусярства и былинного эпоса [10].

Лирообразные гусли (их ещё иногда называют псалтыревидными) отличаются крупным корпусом, по форме близким к лире или псалтири, с большим количеством струн – от 20 и до 30 и более. Такие инструменты обеспечивают широкий диапазон звучания и подходят для исполнения как народных песен, так и церковной музыки. Корпус лирообразных гуслей обычно имеет более глубокий и объёмный резонатор, чем у крыловидных, что усиливает резонанс и благородное звучание инструмента. Их появление связано с влиянием церковной музыкальной традиции и требованиями к исполнению сложных многоголосных партитур, что стало возможным к концу XVI века и особенно в более поздние времена [8][10].

Шлемовидные гусли представляют собой наиболее древний тип инструмента и имеют характерный корпус в форме полукруга или древнего шлема. Такие гусли обычно оснащены от 5 до 9 струн. Их компактность и простота конструкции позволяли легко использовать инструмент в северо-западных регионах Руси. Ограниченное количество струн и узкий диапазон делали шлемовидные гусли отличным инструментом для сопровождения рассказов и народных песен с относительно простой мелодической структурой. Несмотря на меньшую звучность, именно эти гусли считаются первоосновой для дальнейшего развития всех других вариантов инструмента [10].

Интересной особенностью ряда гуслей является наличие игрового окна – выреза в корпусе, чаще встречающегося у гуслей с формой лиры. Это отверстие улучшает акустику и облегчает манипуляции с инструментом. Определённые

разновидности гуслей по конструкции можно отнести к семейству цитр с различной архитектурой корпуса. Отличие гуслей с игровым окном связывает их с лирами, что отражает исторические связи этого инструмента с аналогами из средиземноморских и восточноевропейских музыкальных традиций [8].

Количество струн у гуслей напрямую коррелирует с историей и функциями инструмента. Меньшее количество струн характерно для тех инструментов, которые использовались для монофонического сопровождения и простых мелодий, в то время как увеличение числа струн отразило потребность в более разнообразном звукоядре, позволяющем использовать гусли и для сложной многоголосной музыки, и для исполнения аккомпанемента. Впоследствии струны стали изготавливать из металла вместо традиционных материалов – кишечных жил, что значительно улучшило звучание и долговечность инструмента [4].

Особое значение имеет форма корпуса и выбор древесины. Ель, клён и берёза – традиционные материалы, обладающие разной плотностью и резонансными качествами, что позволило мастерам создавать разнообразные оттенки звука. Так, тонкий корпус из ели даёт более яркие и звонкие ноты, тогда как клён создаёт тёплое, бархатистое звучание. При этом технологической особенностью является вырезание корпуса из цельного куска дерева, что обеспечивало прочность и чистоту звука [10].

Характерной чертой большинства видов гуслей является диатонический звукоярд, отражающий исторические мелодические традиции русской и восточноевропейской народной музыки. Отсутствие равномерно темперированного строя задавало особую манеру исполнения и обуславливало типичные мелодические обороты. Хотя встречаются и экспериментальные инструменты с добавлением дополнительных струн для расширения звукоядра, классические виды гуслей поддерживают древние музыкальные системы и традиции [8].

Таким образом, конструктивные особенности каждого вида гуслей – формы корпуса, количество струн и характер звукоядра — напрямую связаны с историческим развитием инструмента и его функциональным назначением. От компактных и строгих шлемовидных гуслей до больших и богато звучащих лирообразных формаций, гусли отражают многовековую эволюцию русской народной музыкальной культуры.

Рисунок 4. Различные виды гуслей с акцентом на конструктивные особенности и звукоряд

Рисунок 5. Конструктивные особенности различных видов гуслей с акцентом на их форму и звукоряд

Рисунок 6. Конструктивные особенности различных видов гуслей: форма корпуса и расположение струн

КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГУСЛЕЙ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ

Глубокие культурные корни делают гусли неотъемлемой частью русского наследия, символизируя мудрость, силу и гармонию. В русской народной традиции гусли выполняли роль не просто музыкального инструмента, а своеобразного носителя духовности и знания, объединяя людей в важные моменты жизни.

В древних обрядах звуки гуслей сопровождали ритуалы, связанные с переходами, праздниками и священными действиями. Их мелодии считались способными очищать пространство, защищать от злых сил и обеспечивать благополучие общины. Игрой на гусях в эпических повествованиях музицировали сказители и певцы-барды, благодаря чему рассказы о героях и легендах обретали особую эмоциональную глубину и запоминались лучше. Гусли служили связующим звеном между поколениями, позволяя передавать историческую память и культурные ценности через музыку и слово [6][14].

В былинах и народных сказках гусли часто наделены волшебными свойствами. Они помогали героям преодолевать трудности, становились помощниками в трудных ситуациях, даровали вдохновение и уверенность. За своей простой конструкцией скрывалась мощная символика — гармоничное сочетание природных материалов и струн, воплощение внутреннего равновесия, силы духа и красоты. Такая символика многократно отражалась в русской культуре, где гусяры выступали как мудрые советчики и хранители древних традиций [6].

Народные праздники и обряды сопровождались игрой на гусях, поскольку инструмент способствовал созданию атмосферы единства и радости. Его звук становился неотъемлемой частью коллективных торжеств, укрепляя социальные связи и эмоциональное единство. Роль гуслей в этих событиях выходила за рамки чисто музыкальной функции — инструмент стал своего рода культурным кодом, узнаваемым и понятным каждому участнику праздника [10].

С течением времени гусли сохраняли своё символическое значение, оставаясь эмоциональным центром многих традиций. Даже тогда, когда инструмент утрачивал массовую популярность, он продолжал ассоциироваться с корнями, древней мудростью и душой народа. Возрождение интереса к гусям в конце XIX — начале XX века отразило стремление вернуть связь с культурным прошлым и сохранить национальную идентичность через музыку [14][10].

Современное использование гуслей продолжается в контексте богатых культурных традиций, сохраняя базовые символические смыслы. Это позволяет не только чтить преемственность, но и интегрировать гусли в актуальное культурное пространство, открывая новые возможности для выражения русской духовности и художественного самовыражения. Подготовка к обсуждению современного применения инструмента позволит подробнее рассмотреть, как традиции гусличества адаптируются и развиваются в наши дни.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИГРЫ НА ГУСЛЯХ

В XXI веке игра на гуслях переживает новый рассвет благодаря интересу к этнической музыке. Этот инструмент, обладающий особым звучанием и богатой исторической символикой, вновь начинает звучать не только в традиционном фольклорном контексте, но и на концертных площадках академической музыки и современных музыкальных сценах. Значительную роль в этом возрождении играет сочетание культурной преемственности с инновационными подходами к исполнению и производству гуслей.

С одной стороны, академические музыканты и этномузыкологи активно включают гусли в репертуар камерных ансамблей и симфонических оркестров, что позволяет расширить горизонты звучания и выразить национальную музыкальную идентичность средствами классической музыки. Появляются новые аранжировки, сочетающие звуки гуслей с инструментами западной классификации, что создаёт уникальные гибридные формы и даёт возможность гуслиям занять достойное место среди сложных партитур и концертных программ [5].

С другой стороны, на фолк-сцене возрождается традиция живого исполнения, при этом расширяется палитра музыкальных стилей и жанров. Современные гуслиеры активно экспериментируют с использованием электроники, создавая эффектное звучание гуслей в дуэтах с такими инструментами, как баян, балалайка или даже электронные семплы. Они интегрируют гусли в направления, близкие к джазу, рок- и поп-музыке, что привлекает молодую аудиторию и поднимает интерес к национальному инструменту на новый уровень [5].

Интересен и процесс переосмысления традиционной игры на гуслях через образовательные инициативы. Открываются специализированные школы и мастерские, где опытные музыканты и мастера делятся тайнами инструмента и техникой исполнения с начинающими. Помимо бытового возрождения инструмента, эти культурные проекты способствуют формированию

профессионального сообщества гусяров, что укрепляет традиции и обеспечивает устойчивое будущее для этого музыкального явления [19][5].

Одним из заметных трендов стало внедрение технологических инноваций в производстве гуслей, что также влияет на стиль игры и возможности музыкантов. Например, современные двухкамерные гусли с эффектом стереозвука позволяют гусярам выступать в более громких ансамблях, с гармошками и старыми русскими духовыми инструментами, сохраняя при этом чистоту и выразительность звучания [19]. Это значительно расширяет горизонты применения инструмента как в народной музыке, так и в более сложных музыкальных формах.

Особенность современного этапа развития связана с тем, что исполнители не ограничиваются рамками одной традиции. Они плавно переходят от чисто этнических мелодий к авторским композициям, смешению жанров и сотрудничеству с музыкантами самых разных направлений. Это делает игру на гусях живой, развивающейся и актуальной частью современной музыкальной культуры, давая зрителям возможность услышать народные мотивы в новом свете.

Переходя к конкретным личностям, важно отметить, что именно благодаря инициативам и творческому вкладу таких исполнителей, как Владимир Борисов, Екатерина Бурдаева, Сергей Старостин и Дмитрий Парамонов, сегодня гусли приобретает новое звучание и широкий резонанс в музыкальном мире. Их проекты объединяют традиции и современные тенденции, делая гусли инструментом с живым будущим.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ-ГУСЛЯРЫ

Среди современных мастеров выделяется Кирилл Богомилов — известный исполнитель шлемовидных гуслей, профессиональный гусяр, композитор, певец и сказитель из Москвы. Он получил образование в Театрально-художественно-техническом колледже и применяет в игре авторскую двуручную технику, а также технику Д. Локшина. Основными его инструментами являются шлемовидные гусли работы мастера Максима Гавриленко и мастерской «Гусельник». Кирилл посвятил творчество воплощению мотивов различных эпох: от славянских былин и народного эпоса до средневекового минезанга. Его интерес к гусям начался в детстве после просмотра фильма «Садко», что вдохновило его самостоятельно попытаться создать инструмент и впоследствии искать глубинное звучание гуслей, которое

он называет «музыкой тишины» и связывает с выражением глубины человеческой души [1][2][17][12][18].

Богомилов известен не только как исполнитель, но и как активный популяризатор гуслей. Он основал этно-мастерскую и проект «Кантелеон», где занимается созданием и распространением традиционных и современных форм игры на гуслях. Победитель конкурса «Таланты Москвы — 2017», он регулярно выступает на фестивалях и конкурсах, сочетая исполнительское мастерство с просветительской деятельностью, рассказывая о разнообразии видов гуслей — шлемовидных, крыловидных, трапециевидных и лировидных. Такое комплексное видение инструмента способствует сохранению и развитию традиции в современном культурном пространстве [1][2][12].

Плодотворная творческая деятельность Кирилла Богомилова ярко демонстрирует, как традиционный народный инструмент можно приносить в контекст современной музыкальной культуры, сочетая историческую глубину и авторский подход. Его работы открывают широкой аудитории уникальное звучание гуслей и мотивируют молодых музыкантов к изучению и практическому освоению этого инструмента.

Дальнейшее обсуждение современного гуслярского движения естественно продолжить обзорами деятельности этно-студий и коллективов, которые играют важную роль в поддержании традиций и развитии исполнительского мастерства на гуслях сегодня.

РОЛЬ ЭТНО-СТУДИЙ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ ИГРЫ НА ГУСЛЯХ

Этно-студии играют ключевую роль в популяризации игры на традиционных русских инструментах, в частности на гуслях. Они создают пространственную и интеллектуальную платформу, где собираются как опытные музыканты, так и новички, желающие овладеть мастерством игры и погрузиться в традиционную русскую музыкальную культуру. Благодаря таким студиям появляется возможность не только учиться игре на инструменте, но и лучше понимать исторический и культурный контекст, в котором развивалась гуслярская традиция.

Одной из важнейших функций этно-студий является систематизация и сохранение мелодического и исполнительского наследия. Через регулярные мастер-классы, семинары и совместные концерты студии способствуют возрождению забытого репертуара и его адаптации к современным художественным задачам. Использование гуслей в ансамблях, иммерсивных

перформансах и конкурсах помогает сохранить живую традицию и передать ее дух новым поколениям, формируя прочную связь между прошлым и настоящим.

Кроме образовательной деятельности, этно-студии активно участвуют в организации фестивалей и культурных проектов, где гусли выступают в качестве центрального инструмента. Это расширяет аудиторию, даёт возможность познакомить широкую публику с уникальным звучанием и ролью гуслей в русском музыкальном быте. Взаимодействие с другими направлениями традиционной музыки и современными стилями нередко рождает свежие творческие проекты, которые поддерживают интерес к гусличеству и способствуют его развитию.

Студии также служат площадками для обмена опытом между исполнителями из разных регионов и стран, объединяя усилия на сохранение и развитие этого богатого культурного феномена. Их деятельность способствует не только сохранению инструментального исполнительства, но и усилению чувства национальной идентичности и гордости за наследие.

В контексте данной работы по теме «Гусли: Традиции и Современность русского народного инструмента» эти итоги деятельности этно-студий дают основу для подготовки итогового буклета проекта. В буклете будет отражена история и современное состояние гуслического искусства, а также подчеркнуты важность и достижения коллективов, подобных «Кантелеонь», в поддержании музыкального и культурного многообразия русского народа.

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО БУКЛЕТА О ГУСЛЯХ

Итоговым продуктом нашего исследования станет подробный иллюстрированный буклет, который познакомит читателя с историей гуслей, раскроет технические особенности различных видов инструмента, покажет их культурное значение и представит творческую деятельность современных исполнителей-гуслистов. В буклете акцент будет сделан на наглядность и доступность подачи материала, чтобы заинтересовать как специалистов, так и широкую аудиторию, не перегружая текст научными подробностями.

Структура буклета предполагает логичное и последовательное раскрытие темы: первая часть будет посвящена историческому происхождению гуслей и развитию этого инструмента на протяжении веков. Далее читатель познакомится с формами, конструктивными особенностями и уникальными звуковыми характеристиками различных видов гуслей. Значительную часть

отведём культурному значению гуслей, показывая, как музыкальная традиция переплетается с обрядами, легендами и народным творчеством.

Особое внимание будет уделено современному состоянию гусярства и творческой деятельности выдающихся исполнителей, что позволит проиллюстрировать живую историю инструмента сегодня и показать возможности его интеграции в различные музыкальные жанры и формы. Иллюстрации, фотографии инструментов и музыкантов, а также ноты и стилизованные орнаменты создадут художественный контекст и визуальное сопровождение к тексту.

Для оформления буклета планируется использовать современные онлайн-конструкторы, предоставляющие гибкие векторные макеты с линейными иллюстрациями, которые хорошо подходят для музыкальной тематики и легко адаптируются под фирменный стиль проекта. Конструктор позволит задать структуру, визуальный стиль, формат и тематическую направленность, а также поддержит загрузку собственных изображений и текстового контента. По желанию возможна помощь профессиональных дизайнеров в корректировке макета для достижения высокого качества презентации.

Выбор оптимального размера буклета и типа фальцовки (зигзаг, гармошка или книжка) будет определён с учётом удобства использования и восприятия информации, а также целевой аудитории. В качестве базы для оформления предлагаются как бесплатные ресурсы клипарта и фотографий, так и профессиональные фотостоки с широким выбором качественных иллюстраций.

Готовый макет можно будет не только скачать в популярных форматах (PDF, JPG или PNG) для самостоятельной печати, но и заказать профессиональную печать с доставкой по России, что сделает буклет доступным для широкого круга читателей и участников культурных мероприятий.

Таким образом, будущий иллюстрированный буклет станет универсальным, информативным и эстетически привлекательным изданием, способным эффективно представить уникальность гуслей и работу гусяров, а также поддержать интерес к русскому народному музыкальному наследию в современном культурном пространстве.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ ИГРЫ НА ГУСЛЯХ

Взгляд вперёд позволяет оценить перспективы популяризации игры на гуслях через интеграцию инструмента в новые культурные и образовательные

проекты. Одним из очевидных направлений развития является создание мультимедийных образовательных программ, в которых традиционная игра на гусях будет изучаться с опорой на интерактивные технологии. Виртуальная реальность, дополненная реальность и специализированные мобильные приложения смогут значительно расширить доступность обучения, сделав процесс познания инструмента более увлекательным и адаптированным под современные стандарты восприятия информации [16].

Разработка новых композиций и расширение жанровой палитры игры также обещают усилить привлекательность гуслей для молодёжи. В будущем возможно углубленное сотрудничество исполнителей с композиторами и продюсерами, заинтересованными в экспериментальных проектах и смешении жанров, что позволит гуслим обрести ещё более выразительное и разнообразное звучание. Такой подход не только расширит аудиторию, но и внесёт вклад в создание современной музыкальной традиции, основанной на национальных корнях [11].

Не менее важным направлением станет активное международное сотрудничество, благодаря которому гусли смогут обрести новые интерпретации и контексты звучания. Разные культурные среды обогатят исполнительские практики гусяров, а музыкальные фестивали и обменные программы с коллективами из других стран поспособствуют популяризации русского инструмента за границей. Это позволит интегрировать гусли в глобальный этно- и фолк-музыкальный ландшафт, что будет способствовать сохранению и обновлению традиции [3].

Параллельно развивается технология изготовления гуслей с применением современных материалов и инженерных решений. Такие инновации способствуют улучшению акустики, прочности и эргономики инструмента, открывая новые возможности для виртуозного исполнения и расширения технической палитры игры. Это позволит музыкантам экспериментировать с формой и звуком, создавая индивидуальные инструменты, адаптированные под их творческие запросы [13].

Значение интеграции гуслей в образовательные учреждения, культурные центры и широкие просветительские кампании будет только расти. Акцент на формирование устойчивой среды для обучения и практики обеспечит преемственность и позволит традиции сохранять живость и актуальность. Формирование сетей профессиональных гусяров и исследовательских центров поддержит научное и практическое развитие исполнительства, способствуя осмысленному подходу к старинной традиции и её адаптации к современным условиям [7].

Перспективы развития игры на гусях открывают путь к гармоничному сочетанию сохранения традиционного наследия и творческой инновации. Это создаёт почву для последующего анализа итогов проекта и обсуждения итоговых выводов, которые будут опираться на выявленные тенденции и стратегические направления дальнейшего развития гусярского искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило комплексно осветить многогранную тему гуслей как уникального русского народного инструмента, обладающего богатой историей, разнообразием конструктивных форм и глубокой культурной символикой. Изучение исторических аспектов выявило, что гусли — инструмент с древними корнями, играющий центральную роль в музыкальной традиции и фольклорном наследии Руси. Это подчёркивает его значимость не только как музыкального, но и как духовного феномена, унаследованного и передаваемого из поколения в поколение.

Анализ конструктивных особенностей позволил выделить основные типы гуслей, каждый из которых соответствует определённому периоду, региону и стилю исполнения. Такие структурные различия усиливают выразительные возможности инструмента и отражают специфику музыкальной культуры, в которых гусли развивались. Познание деталей изготовления и особенностей звукоряда помогло глубже понять технические аспекты, влияющие на характер звука и манеру игры.

Рассмотрение культурного значения гуслей в русской традиции показало, что инструмент был не просто элементом музыкального сопровождения, а носителем народных верований, обрядовой символики и эпической памяти. Гусли выступали связующим звеном между поколениями и средством передачи сакральных и исторических сюжетов. Это подчёркивает роль музыки как важной составляющей национальной идентичности и духовной самобытности.

В современном контексте гусли вновь обретают актуальность, благодаря деятельности талантливых исполнителей и поддержке этно-студий. Возрождение традиций и развитие новых форм исполнения расширяют аудиторию и позволяют видеть гусли как живой, динамичный инструмент, способный органично вписываться в разнообразные музыкальные жанры, включая академическую и современную популярную музыку. Современные гусяры не только сохраняют традиционные техники, но и активно внедряют инновации, что обеспечивает устойчивое развитие традиции.

Этно-студии сыграли решающую роль в сохранении и популяризации гусярского искусства, создавая современную образовательную среду и культурные проекты, направленные на передачу знаний и практик. Такие коллективы способствуют формированию профессионального сообщества и укреплению национальной культурной идентичности посредством совместного творчества и обмена опытом.

Подготовка иллюстрированного буклета стала важным шагом в визуализации и систематизации полученных знаний, что способствует эффективному распространению информации о гусях среди широкой аудитории. Этот современный медиаресурс поддерживает интерес к народным традициям и способствует их интеграции в современную культурную среду.

Проведённая работа выявила актуальную проблему сокращения знаний о традиционных русских инструментах, что требует целенаправленных усилий по популяризации и сохранению этого наследия. Тем не менее, перспективы развития традиции игры на гусях выглядят обнадеживающими благодаря внедрению новых технологий, созданию образовательных программ и активному творческому движению.

В итоге, проект не только систематизировал исторические и культурные материалы, но и внёс вклад в осознание ценности гуслей как живого культурного явления. Он подчеркивает важность поддержки и развития исполнительства на гусях для сохранения национального музыкального наследия и популяризации русского народного искусства в мире.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Биография Кантелеон (Кирилл Богомилов) | Last.fm [Электронный ресурс] // www.last.fm – Режим доступа: [https://www.last.fm/ru/music/%DB%9E+%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD+\(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2\)/+wiki](https://www.last.fm/ru/music/%DB%9E+%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD+(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2)/+wiki), свободный. - Загл. с экрана
2. Богомилов Кирилл [Электронный ресурс] // mirgusley.com - Режим доступа: <https://mirgusley.com/persons/bogomilov-kirill>, свободный. - Загл. с экрана
3. Возрождение традиций: гусли снова входят в музыкальную моду... [Электронный ресурс] // www.ntv.ru – Режим доступа: <https://www.ntv.ru/novosti/2959917/>, свободный. - Загл. с экрана

4. Гусли – струнный, русский народный музыкальный инструмент... [Электронный ресурс] // www.legato.su – Режим доступа: <https://www.legato.su/articles/o-guslyah/>, свободный. - Загл. с экрана
5. Гусли в современном мире: возвращение к фольклору. [Электронный ресурс] // tenchat.ru – Режим доступа: <https://tenchat.ru/media/1931271-gusli-v-sovremennom-mire-vozvrashcheniye-k-folkloru>, свободный. - Загл. с экрана
6. Гусли как символ России в культуре и истории [Электронный ресурс] // www.astromeridian.ru – Режим доступа: <https://www.astromeridian.ru/magic/gusli-simvol.html>, свободный. - Загл. с экрана
7. Гусли – история инструмента и его возникновения кратко, какие... [Электронный ресурс] // snegir.org – Режим доступа: <https://snegir.org/post/gusli-muzika-russkoj-dushi/>, свободный. - Загл. с экрана
8. Гусли – Википедия [Электронный ресурс] // ru.wikipedia.org – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8>, свободный. - Загл. с экрана
9. Гусли – музыкальный инструмент, который удивляет: редкие... [Электронный ресурс] // kanteleon.ru – Режим доступа: <https://kanteleon.ru/blogs/gusli/gusli-muzykalnyy-instrument-kotoryy-udivlyaet-redkie-fakty-istoriya-i-sovremennost?lang=en>, свободный. - Загл. с экрана
10. Гусли – энциклопедия «Знание.Вики» [Электронный ресурс] // znanierussia.ru – Режим доступа: <https://znanierussia.ru/articles/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8>, свободный. – Загл. с экрана
11. Гусли: возрождение народных традиций – Рамблер/развлечения... [Электронный ресурс] // weekend.rambler.ru – Режим доступа: <https://weekend.rambler.ru/read/38914294-gusli-vozrozhdenie-narodnyh-traditsiy/>, свободный. – Загл. с экрана
12. Гусяр Кирилл Богомилов рассказал об истории... – Рамблер/кино [Электронный ресурс] // kino.rambler.ru – Режим доступа: <https://kino.rambler.ru/movies/52836521-guslyar-kirill-bogomilov-rasskazal-ob-istorii-i-sekretah-drevnego-instrumenta/>, свободный. – Загл. с экран
13. За что гусли были почти уничтожены и как возродились в наше... [Электронный ресурс] // novate.ru – Режим доступа: <https://novate.ru/blogs/110624/69880/>, свободный. – Загл. с экрана
14. История гуслей: от древности до современности - справочная... [Электронный ресурс] // moskomcenter.ru – Режим доступа: <https://moskomcenter.ru/spravochnik/muzykalnye-instrumenty/istoriya-gusley-ot-drevnosti-do-sovremennosti/>, свободный. – Загл. с экрана

15. Как появился музыкальный инструмент гусли [Электронный ресурс] // gallerix.ru – Режим доступа: <https://gallerix.ru/news/music/202305/kak-poyavilsya-muzykalnyy-instrument-gusli/>, свободный. – Загл. с экрана
16. Кемеровский профессор Александр Соловьев возрождает игру на... [Электронный ресурс] // ngs42.ru – Режим доступа: <https://ngs42.ru/text/entertainment/2024/06/27/70391216/>, свободный. – Загл. с экрана
17. Кирилл Богомилов :: Кантелеон :: Славянские гусли... [Электронный ресурс] // kanteleon.com – Режим доступа: <https://kanteleon.com/about.html>, свободный. – Загл. с экрана
18. Садко XXI века: Музыкант Кирилл Богомилов с детства... [Электронный ресурс] // vologda-oblast.ru – Режим доступа: https://vologda-oblast.ru/rossiyskie_smi_o_vologodskoy_oblasti/1292236/, свободный. – Загл. с экрана
19. Энтузиаст-гуслиар рассказал, как звучит новый русский тренд [Электронный ресурс] // www.1obl.ru – Режим доступа: <https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey-itogi/itogi-ot-16-08-2025/entuziast-guslyar-rasskazal-kak-zvuchit-novyy-russkiy-trend/>, свободный. – Загл. с экрана

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	2 - 3
Историческое происхождение гуслей и их развитие.....	3 - 5
Конструктивные особенности различных видов гуслей.....	6 - 8
Культурное значение гуслей в русской народной традиции.....	9-10
Современное состояние игры на гусях.....	10 -11
Выдающиеся современные исполнители-гуслиары.....	11 - 12
Роль этно-студий в сохранении традиций игры на гусях.....	12 - 13
Создание иллюстрированного буклета о Гуслиарях.....	13 - 14
Перспективы развития традиции игры на Гуслиях.....	14 -16
Заключение.....	16 - 17
Библиография.....	17 - 19