Тема 2 **Музыкальный фольклор – носитель традиционной народной культуры. Деятельность современных школ народного пения**

План

1. Тенденции освоения музыкального фольклора в современном обществе.

2. Задачи освоения музыкальной традиции в фольклорном коллективе. Функционирование современных школ народного творчества.

1. Тенденции освоения музыкального фольклора в современном обществе.

В настоящее время реформирование общества невозможно без его духовного обновления. В современных условиях на фоне перемен в педагогике, культуре, искусстве, по-новому решается и проблема подготовки детей к жизни. Общепризнанным явлением считается, что музыкальный фольклор выполняет роль передачи подрастающему поколению вековых ценностей традиционной народной культуры. Очевидно и воспитательное значение музыкального фольклора и народной педагогики в привитии детям и подросткам чувства национальной гордости, патриотизма, толерантности. Музыкальный фольклор открывает новые возможности творческому развитию детей. Он является альтернативой массовому увлечению подрастающего поколения поп-музыкой, всевозможными современными западными, порой малохудожественными музыкальными влияниями, заполонившими эфирное пространство.

Изучение произведений музыкального фольклора тесно связано с освоением традиционного пения. На сегодняшний день в России сложилось два подхода (тенденции) к освоению традиционного пения. Первый направлен вовне: от аутентичной традиции – к индивидуальному, авторскому творчеству. При этом певцы и музыканты либо следуют привычным стереотипам существующей концертно-сценической практики, либо создают оригинальную собственную версию, используя новые творческие приемы.

Вторая тенденция – охранительная, направлен на вглубь традиции – к освоению ее «языка» и законов, к преемственности народной культуры в ее художественных формах и к максимальному достижению мастерства народного исполнительства.

Первая тенденция наиболее отчетливо проявляется в деятельности коллективов, во множестве порожденных существующей в России государственной системой подготовки кадров (ее крайним выражением являются народные хоры, ансамбли песни и пляски и их современные модификации). Подобные коллективы осваивают фольклорный материал по законам письменной культуры: они обращаются чаще всего только к песенно-музыкальной стороне народной традиции и воспроизводят ее образцы, как правило, с

одного наиболее удачного примера, зафиксированного в нотах или фонограмме. Вокальная работа над народной песней в таких «фольклорных» коллективах осуществляется в рамках существующейб школы, которая создавалась в XX веке на основе принципов академического пения, несколько приспособленного под «русскую специфику».

Установились представления о том, что фольклорные коллективы могут быть неким «эталоном» традиционной песни либо лабораторией исследования изучаемого интонирования. Такие группы преследуют чистоту воспроизведения этого «эталона» и отсутствие каких-либо изменений в последующем исполнении.

Приверженцы второй тенденции, последователи и ученики идей Е. Гиппиуса, Е. Гусева и Д. Путилова, А. Мехнецова и А. Кабанова утверждают, фольклор – это сама жизнь, и в ней есть место и стремлению к совершенству с ориентацией на вершинные образцы, и мастерское исполнение традиционной песни, и рутинная повседневная работа по осмыслению и восстановлению системных связей традиционной культуры в «различном объеме ее видов», где музыке отводится хоть и важное значение, но не всегда главная роль.

Коллективы первого типа, не только хоры, но и ансамбли объединяет общее – они живут для сцены, что является определяющим моментом, а фольклорные образцы – это всего лишь произведения для исполнения на сцене. Происходит перевод фольклора из одной системы – его живого бытования – в сценическую художественно-эстетическую. Как правило и вокал, и движения в хореографии сориентированы на традиционное исполнение, и при этом порой достигаются весьма «похожие на традицию» результаты, но они таковой не являются в силу внедрения принципиально чуждых ей творческих законов.

Вторая тенденция, по мнению современных фольклористов, наиболее перспективна для культурного процесса. Ее представляют те, молодежные фольклорные группы России, чей поиск устремлен именно к устному способу бытования и воспроизводства народной традиции по присущим именно ей законам. Подобные группы не замыкаются только на сценических формах, но дают, прежде всего, образцы живого существования культуры, передают свой опыт подрастающему поколению, наполняя современную жизнь наиболее жизнеспособными элементами традиционной культуры и теми пластами фольклора, которые принципиально «неконцертны», т. е. теряют всякий смысл в несвойственной им ситуации.

Это коллективы этнокультурного направления, нацеленные на максимальную достоверность в освоении локального стиля и «языка» традиции. Там, где фольклорная группа опирается на знания ученых-фольклористов, этнографов, историков, а также ведет

собственную собирательскую и исследовательскую работу, достигаются серьезные результаты. В настоящее время уходит крестьянский труд на земле, а вместе с ним и целые пласты народной культуры, исчезает деревня, поэтому важно сохранить язык культуры, способ мышления, (выраженные, в том числе и в музыкальных формах, и жанрах).

Участники фольклорных групп предпочитают заниматься традициями своего (или какого-либо одного) региона, области; основой своей деятельности считая собирательскую работу, поездки в села к носителям народной культуры старшего поколения. При этом музыкальный фольклор не является единственной сферой их экспедиционных интересов: обязательно изучается контекст традиции – обряды, обычаи, быт, ремесла, народный костюм. Многие работают с детьми, подростками.

При этом процесс их поиска вышел далеко за пределы сценического искусства. Многие фольклорные коллективы порой не называют себя ансамблями.

Среди самоназваний: «семейный фольклорный театр», «научно-творческое объединение», «вольное товарищество», «историкоэтнографический клуб», «община», «молодежное фольклорное объединение», «лаборатория», «фольклорный клуб» и т. д. Большинство причисляет себя либо к бытовым коллективам, но с необходимостью выступлений на сцене, либо к сценическим, но не чуждым признаков неформальной группы, практикующей бытовое пение. Чисто бытовым или чисто сценическим не называет себя ни один из коллективов.

Если говорить о способе освоения материала с точки зрения частоты упоминания, то почти все участники подобных групп называют в качестве образца живое пение носителя традиции и фонограмму. Далее идет освоение материала с подачи руководителя и собственная экспедиционно-собирательская работа, на последнем месте – нотные сборники и расшифровки, которые очень мало привлекаются к работе. Обычно в фольклорных ансамблях можно наблюдать, что освоение языка культуры увлекает людей, осознают они это или нет. Стремясь бидентифицировать себя с группой аутентичных исполнителей, любительский фольклорный коллектив начинает нести в себе черты такого рода групп.

2. Задачи освоения музыкальной традиции в фольклорном коллективе. Функционирование современных школ народного творчества.

Освоение языка традиции предполагает разноуровневые задачи. Поскольку народная песня не воспринимается фольклорными группами только как эстетико-стилевое

явление, в процессе совместного творчества на первый план выходят коммуникативные, или группообразующие факторы, а именно:

1. Идентификация своего внутреннего мира с жизнью и проявлениями какой-либо конкретной традиции и с теми аутентичными мастерами, которые являются ее носителями. Включается механизм «предварительной цензуры коллектива» по отношению к собственному исполнению (выражение П.Г. Богатырева), и она является одним из основных факторов в работе группы.

2. В процессе выработки совместного «языка» и формируется так называемая «малая группа», в которой, всегда сохранялись и передавались накопленные знания и навыки. При этом каждый участник получает возможность самораскрытия, обретает свое место внутри живого организма, каковым является малая группа (ансамбль).

Поскольку преемственность традиций провозглашается в качестве творческого кредо этих групп, то и вся работа, в том числе и вокальная, превращается в процесс постоянного личностного поиска и освоения традиции каждой отдельной личностью в сочетании с совместной работой в группе. Идея преемственности традиции как бы заново «запускает» творческий процесс, порождающий песенную традицию в пределах данной группы. Необходимым элементом этой работы являются личные контакты с народными исполнителями и зафиксированный в звукозаписи материал.

Исполнитель народной песни является не только хранителем, но и «обновителем» традиции. В совместном творчестве происходит слияние коллективного опыта с содержанием собственного внутреннего мира каждого участника.

Серьезная работа по освоению традиций требует бережного отношения к диалектному интонированию и артикулированию, без которых на сегодняшний день не обходится ни одна фольклорная группа. При этом, освоение этнодиалектных особенностей музыкального материала происходит легче и естественнее там, где участники группы занимаются какойлибо одной локальной традицией. Руководителю коллектива достаточно лишь помогать вхождению в систему звукоизвлечения, а наличие фольклориста-консультанта позволяет обеспечить текстовую достоверность и установить пределы вариативности. Важна сама направленность поиска, песне необходимо найти место в нашей жизни.

Поиск современных несценических форм бытования традиции, сохранение живой ее сути, свободного процессуального характера, гибкого и многообразного функционирования в ней песенных жанров в разных исполнительских составах – вот то, к чему должен стремиться каждый фольклорный ансамбль. Созданное в прошлые эпохи песни, сегодня обретают новое, актуальное звучание. Прошлое и будущее культуры

всегда присутствует в нашем настоящем. Старый язык обретает новую жизнь, когда возникает новое звучание смысла – так осуществляется преемственность. Фольклорные коллективы, провозгласившие своей задачей преемственность культуры своих предков, имеют шанс включиться в живой творческий процесс и достигнуть на этом пути мастерства. В этом залог самосохранения традиционной культуры, ее способность творчески переработать и усваивать все жизнеспособное. И в этом смысле участники фольклорных коллективов создают современную культуру, в которой заложены и опыт предков, и ее будущее.

Непосредственное участие детей в исполнении народной музыки – наиболее действенная форма приобщения детей к фольклору. Передача духовного опыта, восстановление утраченных связей между поколениями через творческое усвоение лучших образцов народного художественно-эстетического наследия – задачи существования фольклорного коллектива. Создание детских фольклорных ансамблей и народных хоров – перспективное творческое направление. Закономерность их возникновения очевидна.

В настоящее время в нашей стране существуют различные школы (студии, театры, академии) народного творчества, где осуществляется приобщение детей к традиционной русской музыкальной культуре. Как правило, такие школы создаются по инициативе государственных или общественных организаций, (например, таких как Российский фольклорный союз), которые могут оказать содействие в реализации проектов, направленных на «погружение» в традицию, сохранение и популяризацию культурного (музыкального) наследия страны. Примером может служить проект детской школы народного творчества Е.А. Краснопевцевой. Елена Алексеевна Краснопевцева – преподаватель Московского государственного института культуры, исследователь традиционной народной культуры, знаток народных песенных традиций, уклада русской жизни, а также основатель и руководитель коллектива «Веретенце», который существуют вот уже 30-ть лет. Детей Е.А. Краснопевцева обучает народной манере исполнения не только в стенах школы, но и, вывозя их в село Плѐхово Курской области. Здесь они погружаются в музыкальную традицию, учатся у старожилов подлинному мастерству песенного исполнительства, т.к. русская песня все еще занимает немаловажное место в повседневной жизни людей, а манера исполнения до сих пор передается из уст в уста, из поколения в поколение.

Детская школа народного творчества Е.А. Краснопевцевой имеет свою концепцию развития, рассчитана на поэтапное освоение детьми бесписьменной традиции и особенности освоения различных методик обучения пению, игре на музыкальных

инструментах, хореографическим движениям. Цель создания школы заключается в приобщении детей к изначальным культурным ценностям своего народа. Основная идея «школы» состоит в необходимости особой стадии детского воспитания.

Стадия устности. Погружение детей в сферу бесписьменной традиции формирует у ребят особые навыки мышления и памяти. Бесписьменный принцип соединяет процесс обучения с творчеством. Из принципа вытекают новые педагогические возможности: синкретизм – нерасчлененность различных видов культурного творчества, свойственный ранним стадиям его развития, а также воспитание умения петь в ансамбле и импровизировать. Фольклорному синкретизму должна соответствовать гибкая программа нескольких учебных классов: пения и танца, игры на музыкальных инструментах и прикладного народного творчества, а также сочетание всех видов занятий на одном уроке. В ансамбле устанавливается особый способ передачи, когда младшие не разучивают песню с голоса одного педагога, а присоединяют свой голос к общему звучанию. Дети усваивают песни старших, входят в них, и со временем начинают петь в полный голос (песня, не заученная становится частью их собственного опыта). Певческая ситуация как правило располагает к импровизации.

В освоении детьми норм бесписьменной традиции можно выделить *2 этапа: первый* рассчитан на интуитивное постижение самого механизма устной традиции с привлечением разных регионально-стилевых примерах русского фольклора. *Второй* направлен на традицию в конкретно локальном её выражении и имеет целью постижение традиционной культуры одного или нескольких сѐл.

1 этап предназначен детям от 5 до 8 лет (этап вхождения в народное искусство). Детей уводят от повседневной заученности с помощью игры. Она используется в песне, в костюме (ряжение), в способе игры на музыкальных инструментах. Акцентируется внимание на занятиях прикладным народным творчеством.

На 2 этапе обучаются дети от 14 до 17 лет. Он характеризуется изучением одной локальной традиции. Основной формой работы на этом этапе является фольклорная экспедиция, которая проходит в несколько приѐмов: 1) поездка в село небольшой группы (здесь решается задача ознакомления с традицией, получение песенных записей. 2) После возвращения из поездки песни разучиваются с этих записей всеми участниками ансамбля. 3) Вторая поездка в село, где обучающиеся школы поют совместно с носителями традиции.

С экспедиционными исследованиями связаны и лекционные занятия в школе. Для старшеклассников введены курсы лекций по истории и теории фольклора, региональным стилям, прикладному искусству, практике исследовательско-собирательной работы.

Отдельной темой звучит – воспитание у девочек навыков обращения с маленькими детьми, подготовка к их будущему материнству. Основной метод обучения в данной школе опираются на общий принцип устности, передачи информации из уст в уста.

Таким образом, деятельность детской школы народного творчества Е.А. Краснопевцевой направлена на изучение, сохранение и популяризацию традиционной культуры Курского региона. Погружение детей в му-зыкальную традицию, сопряжено с овладением ими навыков вокального звукоизвлечения и звуковедения; развитие музыкального интонирования и формирование стиля и манеры исполнения.

Еще одним «очагом» обучения традиции является школа народного творчества М.Ю.Новицкой. Марина Юрьевна Новицкая – заведующая лабораторией содержания и стандартов начального общего образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ, специалист по вопросам народной культуры в обучении, воспитании и развитии детей. Со студенческих лет Марина Юрьевна принимала участие в фольклорно-этнографических и археографических экспедициях, изучавших традиционную народную культуру Западной Сибири, Алтая и Забайкалья. Со временем в зону ее научных интересов попал и феномен детского народного устно-поэтического творчества. В конце 80-х – начале 90-х годов М.Ю. Новицкая создала московскую Детскую школу народных искусств, ориентированную на практическое использование ценностно-смыслового потенциала народной культуры в комплексном обучении, воспитании и развитии детей. Школа М.Ю. Новицкой строится на воспитании духовной культуры обучающихся, способствующей развитию эстетического вкуса детей через художественную деятельность. Обучение детей рассчитано на три года, возрастную периодизацию обучающихся.

Общая стратегия деятельности школы: цели и задачи. Школа видится как материальная и духовная база для создания особой эстетической сферы, в которой происходит психологическое погружение в мир народного творчества. Все направления работы школы должны способствовать выражению художественных потребностей вкуса детей через их собственную художественную деятельность. Важная идея лежит в основе ДШНИ: надо предоставить ребенку органичные для его возраста формы эмоционально духовной жизни, организовать творческий досуг, что имеет воспитательное значение.

Особенностью детей младшего школьного возраста является интерес к разным видам художественной деятельности. Детскую творческую универсальность не надо ставить в ограниченные рамки. Каждый ребенок в течение 3-х лет будет заниматься и хореографией, и игрой на музыкальных инструментах, будет иметь возможность попробовать себя в разных народно-изобразительных искусствах и ремеслах.

У детей среднего и старшего возраста появляется потребность более точного определения интересов. Поэтому для них предлагается возможность перейти в систему факультативов, выбрав определенную специализацию в виде фольклорных ансамблей (певческих, фольклорных, хореографических инструментальных) или углубиться в изучение проблем фольклористики. Школа как центр духовного общения должна дать творческую почву для формирования общих культурных интересов и близости детей к родителям. Предлагается возможность для родителей заниматься в факультативах и мастерских, участвовать в концертах, праздниках и выставках, вместе с детьми ездить в фольклорные экспедиции.

Формирование учебных групп. Предлагается приѐм в школу детей от 6 до 16 лет. Возрастные границы групп: 6-8 лет; 9-11 лет; 12-14 лет; 15-16 лет.

Программа базовых лет обучения условно делится на теоретические и практические курсы. Последние включают в себя занятия в течение 3-х лет: народные игры, пение, хореография, овладение основами различных видов прикладного искусства. Три теоретических курса:

1) 1 год обучения – фольклористика и этнография (взаимодействие русского фольклора и разных видов профессионального искусства);

2) 2 год обучения – продолжение изучения тем 1 года обучения;

3) 3 год обучения – «Искусство народов России».

Специфика курса «фольклористика и этнография».

В 1 год изучаются разделы: календарные праздники и обряды; детский фольклор, сказки, малые жанры фольклора, народные музыкальные инструменты. На 2 году обучения включаются: былины, исторические песни, несказочная проза, народная одежда. Разделы 3-го года: семейный обряд и обрядовый фольклор; народные игры, театр; народное жилище и утварь.

Таким образом, обучение в данной школе строится на реализации теоретических и практических курсов, направленных на изучение традиции; в осуществлении деятельности школы участвуют родители; обучение детей среднего и старшего возраста строится на узкой специализации отдельных видов творчества; младшие дети имеют право выбора участия в различных видах художественной деятельности; в работе школы используются разнообразные формы творчества и досуга.

Интересен опыт работы и детской фольклорной студии «Наследие», осуществляющей свою деятельность при Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством Н. Бабкиной; детского фольклорного

театра «Лапоточки» г. Белгород, руководитель М. Богачева; детской академии искусств при Липецком областном колледже искусств им. К. Игумнова и многие другие.

Основной понятийно-терминологический аппарат темы: современные подходы к освоению традиционного народного пения – от аутентичной традиции к авторскому (индивидуальному) творчеству, изучение традиции в контексте ее бытования, задачи освоения музыкальной традиции в фольклорном коллективе – идентификация внутреннего мира чело-века с традицией, передача «малой группой» накопленных знаний и навы-ков, деятельность современных школ народного творчества (Е.А. Краснопевцевой, М.Ю. Новицкой) и школ региона (Липецкой области).

Вопросы к практическому занятию

1. Народная песня – один из важнейших жанров музыкальной культуры, музыкально-поэтическое создание коллективного творчества.

2. Детские народные хоры в 70-80-х гг. XX века и в настоящее время. Активное развитие малых (ансамблевых) форм и жанра сольного исполнительства в современном обществе.

3. Поиски новых форм участия детей в освоении фольклора: собирательская работа, организация музеев, фестивали и конкурсы, фольклорные праздники с участием детских хоров и ансамблей, специализированные смены оздоровительных лагерей, творческие мастерские различных направлений и др.

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализировать высказывания отечественных ученых (К.Д.Ушинского, Б.В.Асафьева, Г.С.Виноградова, О.И.Капица, В.А.Сухомлинского и др.) о значении фольклора в воспитании детей

2. Рассмотреть пути приобщения детей к музыкальному фольклору:

– организация народных (фольклорных) отделений в детских музы-кальных школах, школах искусств, хоровых студиях;

– создание специализированных фольклорных школ;

– фольклор в общеобразовательной школе и учреждениях культуры и досуга.

3. Ознакомиться со статьей Н.И. Жулановой «XX век: Молодежное фольклорное движение» и изложить основные положения данного исследования в конспекте.