

Министерство культуры Российской Федерации
Российская академия музыки имени Гнесиных
Факультет фольклорного искусства и продюсерства
Кафедра национальных инструментов народов России

**СОХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Материалы II Всероссийской
научно-практической конференции
(Москва, 14-15 апреля 2018 года)

Москва
2018

Н.П. Соколов, Е.Н. Борисова

**ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ
ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ОРКЕСТРОВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ
(на примере оркестра национальных инструментов
РАМ им. Гнесиных)**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с сохранением и развитием фольклорных традиций народов России и их трансляцией средствами оркестра национальных инструментов народов России в рамках учебного процесса в вузе.

Ключевые слова: фольклор, национальная манера, традиция, новация, музыкальное образование, оркестр национальных инструментов народов России, социокультурная динамика, самоидентичность.

N.P. Sokolov, E.N. Borisova

**ORCHESTRAL PERFORMANCE:
PRESERVING AND TRANSMITTING
FOLK TRADITIONS
(on the example of the orchestra of national instruments
of the Russian Gnesins academy of music)**

Abstract. The article touches upon the concept of folk traditions and how they are transmitted by means of University orchestra of the peoples of Russia's national instruments in higher education environment.

Keywords: folklore, national manner, tradition, novation, music education, peoples of Russia national instruments orchestra, sociocultural dynamics, self and identity.

Традиция является наиболее устойчивой и жизнеспособной частью культуры. С одной стороны, она противопоставляется новациям, с другой – обогащается ими. «При взаимодействии традиции и новации множественные традиции не отмирают, а постепенно видоизменяются, принимая вид новаций» [1]. Стабильность традиций (закрепленных в культуре стилей, канонов, национальных колоритов) представляет собой один из способов сохранения культуры, однако не является гарантом ее движения вперед в контексте социокультурной динамики. Это означает, что быть носителем и транслятором традиций – по сути, разные вещи. Не каждый носитель традиции является ее транслятором (к примеру, речь может идти о «мертвой» традиции или ее трансляции в рамках узкой специализации).

Согласно исследователю Ромаху О.В., сохранение традиций может происходить в трех направлениях: «первое – изучение и жесткое воспроизведения традиций, имеющейся манеры в избранном направлении. Второе – варьирование, которое позволяет не только воспроизвести традиционную манеру, но и привнести в нее новые компоненты. Третье – использование отдельных элементов традиций, включенных в повседневную жизнь» [2]. Первое направление сохранения традиции предполагает отсутствие оригинальности и преобладание подражательности. Однако именно он помогает так называемому “полному погружению” в традиционный слой, насыщению его спецификой и, продолжению его жизни». Автор отмечает, что сегодня первый этап возможен лишь в искусственно созданной атмосфере. «Традиции, выступающие в виде художественных обрядов, фольклора и др. обрисовываются, скорее, как музейный экспонат, требующий к себе особого внимания и специально выстроенных условий бытования» [Там же]. Вырванность из контекста повседневности сужает данное направления до исследовательской и сценической областей. Второе направление сохранения традиций (варьирование) также происходит в рамках искусственно созданной среды, где при воспроизведении используются «вариативные композиции, которые позволяют участникам, сохраняя целое, наращивать в него иные, другие позиции. Здесь главный акцент направлен либо на сбережение общего колорита, концептуальной выдержанности, формообразующих позиций либо на демонстрацию способностей исполнителей, которые «показывают собственные способности и нарабатывают престижные

компоненты». Данный этап позволяет «совместить национальную или иную манеру, вписать ее позиции в имеющуюся культурную среду и, более того, придать ей... модные черты». Третье направление сохранения традиций (использование некоторых элементов, включенных в повседневную жизнь) является самым распространенным «начиная от бытовой среды и завершая любым видом интеллектуальной или художественной деятельности» [Там же]. Таким образом, сохранение и трансляция культурных традиций невозможны без сосуществования всех указанных направлений, т.к. каждое из них, взятое в отдельности, не сможет обеспечить успешность данных процессов.

Говоря о музыкальной культуре, следует отметить, что она реализует идентификационную функцию, способствующую осознанию человеком принадлежности к определенной культуре - посредством социокультурных ценностей, символов, образцов социального поведения и пр. При этом именно национальный инструмент является «проводником» музыкальной реализации идентичности, благодаря которому познаются все существовавшие и существующие в мире музыкальные языки и наречия, а также явления музыкальной культуры. Национальное в музыке проявляется через претворение фольклора, обладающего, по словам исследователя Г. Орджоникидзе, эффектом «нерастворимости» – т.е. через обращение к народному эпосу и историческим событиям в жизни народа, исследование сюжетно-образной сферы, учет особенностей интонаций вербальной речи и быта. Н.А. Римский-Корсаков говорил: «Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное ими в основу своего творчества» [3, с. 137].

«В народной культуре, предполагающей равновесие личностного и традиционного начал, важнейшим становится поиск своего – локального – звука, стиля, голоса, – пишет исследователь традиционного музыкального искусства А.В. Ромодин. – Множество факторов и аспектов культуры включается сюда: ритуал, обычаи, особенности диалекта, местная артикуляция, выраженная не только в произношении, но и в движении, мимике, жестикуляции. Огромную роль приобретает особое, мифологическое сознание, свойственное любым представителям традиции – певцам, музыкантам, слушателям... Личностные свойства, творческие пристрастия и знания, особенности традиционной сре-

ды – все эти факторы, переплетаясь, создают основу художественного мышления народного музыканта. И все они получают продолжение в звуке – в манере игры (или пения), в исполнительских приемах, наконец в целостной форме – особой структуре, живой, эластичной, импровизационной, пребывающей в контексте бесписьменной традиции [4, с. 37-38]. В народной культуре, полагает автор статьи, «оригинальность, самобытность художника порождается и подкрепляется той свободой, которая не скована чрезмерно жесткими социальными запретами, механически принимаемыми нормами и стереотипами, действующими в творчестве и восприятии» [Там же, с. 39].

Исследователь А.А. Михайлова рассматривает диаду «сохранение-трансляция» фольклорного искусства как «путь от методов претворения фольклора в рамках традиций к фольклоризму в рамках новаций: с углублением лирического и драматического начал, высвечиванием колористических жанрово-бытовых сфер, со значительным усложнением музыкального языка» [5]. Бережное отношение к фольклору, согласно автору, является «основой национального стиля: ладоинтонационного, мелодико-ритмического, гармонического, фактурного, с характерными жанрово-стилистическими средствами выразительности и приемами формообразования» [Там же].

Сохранение и трансляция традиционных ценностей российской культуры (гражданственность, семья, духовная общность народа, вера в бога и т.д.) средствами музыкального фольклора является сегодня важной частью образовательной, исполнительской и просветительской деятельности музыкантов. Во многом это связано с попыткой преодоления нарушения в современном социуме межпоколенной коммуникации, в процессе которой происходит взаимодействие культурных смыслов. Экстраполируя данный процесс на сферу музыкального образования, в данной статье авторы на примере оркестра национальных инструментов народов России РАМ им. Гнесиных рассматривают вопросы сохранения и трансляции традиций, охватывающие, в частности, фольклорные традиции в оркестровом исполнительстве.

В рамках Основной профессиональной образовательной программы высшего образования (уровень бакалавриата, направление специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Национальные инструменты народов России) содержание дисциплины

«Оркестровый класс» определяется спецификой функционального назначения оркестров народных национальных инструментов, связанного с традициями исполнения фольклорной музыки на национальных инструментах народов России. В рамках учебной программы дисциплины «Оркестровый класс», среди задач, связанных с исследуемой нами областью, следует выделить формирование культуры обучающихся в области оркестрового исполнительства; освоение оркестрового репертуара, включающего фольклорную национальную музыку России.

К образовательным компетенциям, средствами которых происходит поддержание и развитие фольклорных традиций, следует отнести следующие:

- *общекультурные компетенции*: умение толерантно воспринимать этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- *общепрофессиональные компетенции*: способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- *профессиональные компетенции*: способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю (ПК-1); способность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК-4); готовность к овладению музыкально-текстовой культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5); способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в исполнении комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); готовность к показу своей исполнительской работы (с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) [6].

Среди тем рассматриваемой дисциплины, позволяющих успешно осуществлять процесс сохранения и трансляции фольклорных традиций в оркестровом исполнительстве, следует выделить такие как «Оригинальные сочинения для оркестра национальных инструментов народов России», «Переложения музыкальных произведений для оркестра национальных инструментов народов России» и «Аккомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов».

Тема «Оригинальные сочинения для оркестра национальных инструментов народов России» предполагает работу с произведениями фольклорного репертуара, учитывающими естественные художественно-технические возможности национальных инструментов народов России. Примером могут служить такие произведения, как «Ярославский концерт» для гуслей и оркестра Е. Дербенко, Концерт для гуслей звончатых, 1-я часть «Былина о граде Китеже» В. Бояшова и др.

Тема «Переложения музыкальных произведений для оркестра национальных инструментов народов России» подразумевает работу над произведениями с учетом понимания и воплощения стилистики, культуры звука, способов выразительной игры и содержания произведений (обработка русской народной песни «Грушица» Д. Локшина, Кадриль для гармони «ливенки» с оркестром Е. Дербенко и др).

«Аккомпанемент для солистов-инструменталистов и вокалистов» включает репертуар инструментальных произведений для исполнителей на звончатых гусях и русской гармонии различных типов, исполняемых с оркестром национальных народных инструментов («По заречной стороне» муз. В. Беляева, сл. народные, Две песни Садко из оперы «Садко»: «Ой, ты, темная дубравушка», «Заиграйте, мои гусельки» муз. Николая Римского-Корсакова, сл. В. Бельского и т.д.) а также переложения партитур, созданных для аккомпанемента фольклорной музыки – как вокальной, так и инструментальной («Хмель над водой», «Яхонты» – песни смоленской области в обработке Денежкиной, «Во садочке яблынька», лирическая песня Новгородской области, «Полянка» уральская плясовая для гуслей соло в обработке В. Беляевского и т.д.)

Исполнение оригинальных сочинений, переложений и аккомпанемент ставят перед студентами-музыкантами задачи, требующие понимания аутентичности манеры исполнения песенных и инструментальных стилей, специфики музыкального изложения, связанной с подачей звука, снятием звучания, особенностями исполнения различных штрихов, акцентуации, трактовки ритмики, интонирования и т.д.

Тем не менее, наши исследования показывают, что существует ряд сложностей, с которыми сталкивается сегодня оркестр национальных инструментов народов России: в частности, нехватка дидактического материала по региональному фольклору; оригинальных произведений, переложений и аккомпанементов, а также методических рекомендаций по исполнению фольклорных сочинений. Выходом из сложившейся ситуации нам видится регулярное сотрудничество с композиторами-фольклористами, систематические методические семинары по региональному фольклору, по проблемам локальных фольклорных традиций, а также междисциплинарное взаимодействие со специалистами, занимающимися вопросами сохранения и развития культуры.

Найти для музыки, созданной для оркестра национальных инструментов народов России, средства достижения оригинальности и глубокой выразительности – это способ для композиторов и музыкантов обрести творческую индивидуальность и раскрыть самобытность и многогранность своей национальной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Народы России. Энциклопедия. М., 1994.
2. Ромах О.В. Национальные традиции: механизмы сохранения и трансляции // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – №4. – С. 63-64. URL:<https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=24868> (Дата обращения: 15.02.2018).
3. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Изд-во Музгиз, 1955.
4. Ромодин А. В. Идентичность музыканта в контексте народного профессионализма // Фольклор и этнокультурная идентичность: Мате-

риалы IV Международной Школы молодых фольклористов / Сост. Н. Н. Глазунова. РИИИ. СПб., 2014. С. 36-44.

5. Михайлова А.А. Фольклорные и неофольклорные стилевые тенденции в музыке отечественных композиторов для баяна: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / Михайлова Алевтина Анатольевна. – Саратов, 2006. – 160 с. URL: <http://www.dissercat.com/content/folklornye-i-neofolklornye-stilevye-tendentsii-v-muzyke-otchestvennykh-kompozitorov-dlya-ba#ixzz57fcBdwCw> <http://www.dissercat.com/content/folklornye-i-neofolklornye-stilevye-tendentsii-v-muzyke-otchestvennykh-kompozitorov-dlya-ba> (Дата обращения: 13.02.2018).
6. Музыкально-инструментальное искусство – Национальные инструменты народов России. Описание образовательной программы. URL: <http://www.gnesin-academy.ru/node/14112> (Дата обращения: 20.02.2018).