

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

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

Составители:

зав. кафедрой национальных инструментов народов России,
доктор педагогических наук, профессор

А.С. Базиков

доцент кафедры языковой коммуникации,
кандидат педагогических наук

Е.Н. Борисова

профессор кафедры национальных инструментов народов России

В.К. Петров

Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2018. – 208 с.

ISBN 978-5-98604-670-9

Настоящий сборник включает в себя доклады и статьи участников II Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы», которая проходила 14-15 апреля 2018 года в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В публикациях рассматриваются проблемы сохранения национальных традиций в народно-инструментальном искусстве. В числе авторов материалов ученые, исполнители и педагоги различных регионов России.

Сборник предназначен для преподавателей образовательных организаций всех уровней в сфере культуры и искусства, а также для обучающихся в области народно-инструментального искусства.

ISBN 978-5-98604-670-9

© РАМ им. Гнесиных 2018

© Базиков А.С., Борисова Е.Н.,

Петров В.К., составление, 2018

© Коллектив авторов 2018

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы, связанные с трансформацией народной музыкальной культуры в контексте взаимодействия с современной социокультурной средой. Автор анализирует причины искажений культурных феноменов, рассматривает возможности сохранения этнонациональной идентичности, а также пути развития фольклорной традиции в музыке, в том числе, посредством музыкального образования.*

***Ключевые слова:** народная музыкальная культура, трансформация, национальный менталитет, культурная идентичность, культурный кризис, искажение фольклорных феноменов, этнокультурное разнообразие, адаптивность, фольклорные коллективы.*

Bazikov A.

THE EVOLUTION OF FOLK CULTURE: ISSUES AND TRENDS

***Abstract.** The article focuses on the transformation of traditional musical culture in view of its interaction with modern sociocultural setting. The author analysis the reasons for misinterpretation of folklore, considers opportunities for preserving ethnonational identity, as well as the ways of development of folk music – by means of music education, among others.*

***Keywords:** traditional musical culture, transformation, national mentality, cultural identity, cultural crisis, misinterpretation of folklore, ethnocultural diversity, adaptability, folk ensembles.*

Процесс сохранения и развития культурных традиций, на сегодняшний день, тесно связан с передачей накопленного опыта, обобщающего традиции определенной социальной среды в конкретную историческую эпоху. В связи с этим встает вопрос о трансформации народной музыкальной культуры в среде нынешнего информационного пространства.

Все действия, связанные с трансформацией народной музыкальной культуры, должны быть направлены на сохранение фольклорных национальных традиций и уникальности этого явления. Сегодня существует бесчисленное множество авторов, внедряющих стилизованные фольклорные музыкальные жанры в индустрию шоу бизнеса. Поэтому главная задача нашей музыкальной педагогики – не допустить искажения фольклорных феноменов, т.к. это может уничтожить принципы духовно-нравственного развития подрастающего поколения, поставить под сомнение смысл дальнейшего существования фольклорных образов.

С другой стороны, трансформация фольклорного искусства неизбежна, в связи с новой социокультурной ситуацией. Подобной точки зрения придерживается ученый А.С. Каргин, акцентируя на объединение усилий ученых-педагогов, этномузыкологов и культурологов. Большое значение он придает руководителям фольклорных коллективов, которые, переосмысливая обычаи и традиции, как исторические артефакты, трансформируют репертуар в новое жизненное и смысловое содержание.

В контексте современных проблем пути развития народной музыкальной культуры до сих пор четко не определены, несмотря на попытки вывести дефиницию этому феномену. Ведь цель данного изучения состоит в определении взаимообусловленности процессов развития и сохранения формы и содержания народных музыкальных жанров.

Трансформацию народной музыкальной культуры следует понимать как изменение содержания, заключающееся в преобразовании ее форм и жанров, осмыслении ее национальной идентичности, возможностей адаптации к современным условиям в жизни общества с целью сохранения основных этнических ценностей для духовного жизнеобеспечения грядущих поколений.

Любое трансформирующееся явление связано с глубокими преобразованиями в жизни людей. Это выражается в отношении людей к

изменениям, реакцией на новое качество, новые элементы. Народная музыкальная культура, непрерывно трансформируясь, актуализируя «новое» в жизни человека, чаще всего понимается как несходство с культурными фольклорными образцами прошлого.

В научной литературе, в средствах массовой информации обсуждаются идеи вырождения образцов народной культуры, исчезновения традиционных жанров музыкального фольклора. Меры по оживлению народной музыкальной культуры считаются утопическими. Подобные сомнения связаны с тем, что нынешнее житейское пространство каждого человека заполнено ценностями, по содержанию далекими от ценностей исторического, эстетического, воспитательного, нравственного значения, заложенных в народной музыкальной культуре. Этот факт отрицать не имеет смысла. Однако необходимо отметить, что пока существует память о прошлом, генетически закодированная в сознании отдельной личности и целого народа, народная музыкальная культура не исчезнет, как прочный нравственный стержень, как гарант духовного существования нации. Нация, в свою очередь, демонстрирует степень преемственности культурных традиций в обществе, их поступательное движение и сохраняет их.

Важнейшей задачей сегодня является борьба за экологическую чистоту национального менталитета. Это связано с тем, что существует возможность манипулирования общественным сознанием посредством внедрения определенной модели мира, несовместимой с менталитетом нации и народа и разрушающей его. Народная музыкальная культура, как проявление национального менталитета и сегодня способна противостоять уничтожению культурной идентичности. Исторически подобная ситуация существовала всегда, как возврат к наиболее древним культурным пластам. Особенно ярко подобные всплески проявлялись в периоды, связанные со сменой исторической парадигмы, ценностных ориентаций, с культурным кризисом.

Сегодня народная музыкальная культура существует в условиях глубокого экологического кризиса. Д.С. Лихачев сформулировал понятие «экология», подчеркивая две ее составляющие – природу и культуру. А ведь именно так и жили наши предки в гармонии с природой, проявлением культуры у них можно считать бережное, деликатное использование ее богатств.

В чем же сила русской народной музыкальной культуры? Ответить на этот вопрос позволяют образы народной музыкальной культуры, которые интересны с точки зрения их эволюции и трансформации. Правдивость, яркость, выпуклость образов добра, любви, правды, чести, стыда свойственно содержанию, заключающемуся в жанрах фольклорной музыки. В этом состоит воспитательное значение произведений народной музыки и критерий оценки глубины их содержания, поскольку музыка воспитывает эмоции и чувства людей.

Особенности эволюции народной музыкальной культуры касаются не только стилевых и жанровых особенностей, но и среды, в которых фольклорные образцы существовали как ее неотъемлемая часть. Сегодня народная музыкальная культура может существовать, встраиваясь в социальную инфраструктуру и в какой-то степени порождать ее. Речь идет о «материализованных» символах – народных праздниках, которые являются важными компонентами социокультурной жизни общества. В процессе трансформации они перестали быть отдельными произведениями в узком смысле (обрядовые песни: свадебные, похоронные, проходы на военную службу, проходы масленицы, рождественские песни и обрядовые песни на Ивана Купалу).

Вместе с тем, часто современные обрядовые действия имеют черты, искажающие смысл и значения народной музыкальной культуры. Это позволяет сделать вывод, что трансформация народной музыкальной культуры есть факт, с одной стороны, неизбежности, с другой стороны, демонстрация невозможности оптимизации ее отдельных сторон.

Процесс трансформации и обновления народной музыкальной культуры необходимо рассматривать в диалектической связи с современной средой и необходимостью сохранять ценности, как исторические, так и художественные. Потеря фольклора своей функциональной зависимости (в результате исторической и культурной трансформации) может быть компенсирована только за счет любительской и профессиональной деятельности артистов-музыкантов на сцене.

В современном российском государстве существует четкая стратегия, отражающая отношение президента и правительства РФ к культурному наследию. Об этом свидетельствуют основы государственной политики, утвержденные указом президента РФ В.В. Путиным от 24 декабря 2014 г. В указе подчеркивается, что народная музыкальная

культура является частью национальной культуры в целом, объектом государственной культурной политики.

Приоритетной является мысль о сохранении культурного наследия, как средства воспитания и образования подрастающего поколения. Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия, как одного из источников профессиональной культуры и важной составляющей этнонациональной идентичности, является задачей государственной культурной политики. Данная стратегия определена до 2030 г (утверждено распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р).

Говоря о состоянии народной музыкальной культуры, о ее трансформации, нельзя не отметить, что она сохранила и сегодня свое важнейшее качество – высокую адаптивность к жизненному пространству. Доказательством этому можно считать формы и жанры произведений музыкальной культуры в объеме доступном для восприятия. Несмотря на оптимистичность положения народной музыкальной культуры, сегодня необходима выработка стратегии по ее сохранению.

Речь идет о пропаганде народного музыкального искусства, как методе ценностной регуляции сознания, основанного на психологическом механизме сравнения и оценки. Тем более, что пропаганда обладает всеми необходимыми коммуникативными функциями: просветительской (распространение полезных знаний); информационной (рассказ об исторических событиях); психологической (внушение, вызов эмпатии со стороны аудитории); педагогической (воспитание эмоций и чувств, навыков восприятия музыкального искусства, изучение фольклорных традиций родного края); социализирующей (как приобщение человека к культуре).

Пропаганда народной музыкальной культуры имеет свою специфику. Это связано с тем, что продукты фольклорной музыкальной традиции по своей природе самодостаточны и жизнеспособны, а, следовательно, им присуще организующее и регулирующее начало. В связи с этим работа в области накопления и сбережения фольклорных образцов не должна прекращаться.

Осуществлять эту работу могут все изъявившие желание заинтересованные лица, в том числе – волонтеры, однако необходимы и про-

фессионалы (компетентные и ответственные), способные реализовать поставленные задачи. Данная работа должна регулярно подвергаться анализу и быть «прозрачной» для отчетности.

Важной специфической чертой народной музыкальной культуры является ее воспитательный и образовательный потенциал. В связи с этим передача опыта и знаний является сложной психолого-педагогической проблемой. Встает вопрос наличия кадров, способных квалифицированно и творчески актуализировать знания о феноменах фольклорной национальной музыки, осуществляя музыкальное просветительство.

В истории собран богатейший опыт музыкально-педагогического воспитания населения. Социально-культурный облик людей изменился коренным образом. Особенности эволюции народной музыкальной культуры заключаются в ее безграничной пластичности, способности встраиваться в современные реалии, сохраняя при этом дух подлинно национального, свойственного ее народу. Это трансформация особого качества – от прошлого через настоящее к будущему. Она олицетворяет смысл и необходимость поиска путей дальнейшего процветания народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев Б.В. О народности музыки / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1987.
2. Каргин А.С. Народное художественное творчество: Структура. Формы. Свойства /А.С. Каргин – М. Музыка, 1990.
3. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. – М.: Музыка, 2007.
4. [http: elibrary/ defaultx/ asp-научная электронная библиотека](http://elibrary/defaultx/asp-научная_электронная_библиотека).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ НАРОДНО- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

***Аннотация.** В статье анализируется понятие «народные инструменты», которое позволяет объединить их в группу, относящуюся к единому воспитательному, образовательному, творческому пространству. В заданном контексте автор рассматривает определенные особенности становления и перспективы развития данных инструментов.*

***Ключевые слова:** национальные инструменты, этнический репертуар, подвижные преобразования, пополнение музыкального языка, обновление тембральных красок, исполнитель-транскриптор, возможности инструмента, учебные пособия, пьесы с концертной направленностью.*

Varavina L.V.

NATIONAL INSTRUMENTS AND MODERN FOLK INSTRUMENTAL PERFORMANCE: TRENDS

***Abstract.** The article analyses the notion of national instruments, making them a single educational and creative cluster, being the framework for the author's viewing their establishment and development trends.*

***Keywords:** traditional instruments, ethnic repertory, dynamic changes, enrichment of musical language, refinement of tone color, performer-transcriber, capabilities of the instrument, method books, concert-oriented pieces.*

В нашей сфере, сфере исполнительства на народных инструментах, в период активного вхождения в академическое пространство, закрепилось название «народные инструменты», которое фигурирует во всех документах, обеспечивающих учебный процесс. Это позволило в период становления основ советского образования объединить группу инструментов в единое воспитательное, образовательное, творческое пространство. Обособление и выделение избранных инструментов в основную группу, а ими оказались баян, балалайка, домра, а также истоки такого обособления – тема отдельного изучения. Доминирование выше перечисленных инструментов, в силу исторически сложившихся обстоятельств, на долгие десятилетия оттеснило, отодвинуло в тень развитие других национальных инструментов.

В то же время, народные инструменты – понятие более общее, включающее в себя и многочисленные национальные инструменты. Национальные инструменты чаще всего представляют собой разновидности сложившихся в мировом пространстве групп народных инструментов. «Инструментарий русской народной музыки весьма многолик и включает самые разные виды музыкальных инструментов, специфика которых обусловлена их функционированием в культуре, ролью в быту, труде, обрядах и праздниках, сложившимся типом восприятия и стилевыми особенностями локальных традиций» [4.с.300]. Перечислим группы инструментов – это ударные, духовые, струнные, духовые язычковые и примкнувшие к ним гораздо позднее, духовые язычковые клавишно-пневматические (последние, в отдельных национальных образованиях стали доминирующими, а где-то практически отсутствуют). В данной статье не будут рассматриваться инструменты ударной группы. Особенности остальных групп будут охарактеризованы по столько, по сколько требует заявленная тема.

Предмет нашего внимания – это другие, не входящие в доминирующую группу, национальные инструменты, постепенно завоевывающие концертные площадки не только в составе фольклорных ансамблей, но и как солирующие инструменты. Национальные инструменты в пространстве понятия народные инструменты не являются некой константой, а быстрее представляют собой в настоящее время, область подвижных преобразований.

Вместе с тем, большая группа национальных инструментов навсегда останется в облике своей первозданности, сохраняясь в фольклорных ансамблях, исполняющих этнический репертуар. «Типичной чертой традиционного музыканта во всем мире является *мультиинструментализм...*» [4.353 с.] Эта традиция сохранилась и в настоящее время. Владение одним музыкантом различными инструментами значительно расширяет тембровые характеристики звучания ансамбля. При этом, однако, надо отметить, что наряду с этническими инструментами в современных национальных ансамблях обязательно присутствуют те усовершенствованные народные инструменты. В современных ансамблях музыканты демонстрирует в одной концертной программе владение, как традиционными инструментами, так и академизированными, что говорит о еще одной важной особенности – сосуществование этнических и усовершенствованных инструментов в едином звуковом пространстве ансамблевого исполнительства. Тенденция сочетания этнических и усовершенствованных инструментов будет продолжаться, так как это процесс диалектического развития искусства вообще. Ничто в этом мире не стоит на месте – либо умирает, либо развивается.

Необходимо также отметить еще одну яркую, перспективную тенденцию развития в пространстве ансамблевого исполнительства – это использование одновременно этнических, народных и академических инструментов. Открывающееся таким образом новое тембральное звуковое пространство таит в себе колоссальные перспективы в сфере пополнения музыкального языка, обновления тембральных красок, расширения образной сферы, синтеза необычных эмоциональных состояний и т.п. Всё это открывает новые горизонты для современных композиторов, и процесс этот уже пошёл. Говоря о перспективах развития национальных инструментов, следует особо подчеркнуть приоритет именно ансамблевого музицирования, так как именно это сфера – сочетания этнических инструментов различных национальных групп, народных и академических, открывает бесконечное пространство для творчества композиторов.

Использование национальных инструментов композиторами предполагает их изучение в самых различных направлениях. Далее, заострим внимание на некоторых важных моментах.

Для рассмотрения перспектив создания современных произведений для национальных инструментов следует остановиться на общих характеристиках национальных инструментов, т.е. на тех аспектах, которые их объединяют. Чаще всего они отличаются небольшим диапазоном, одни обладают ярким пронзительным звуком, другие мягким, тихим тембром, одни одноголосны, на других возможно исполнение аккордовой фактуры с элементами полифонии, многие из них имеют многочисленные подвиды, им в основном присущ диатонический звукоряд, либо смешанный, хроматический звукоряд – чаще достижение современных преобразований.

Этими же свойствами обладали и инструменты, вошедшие у нас в стране в доминирующую группу. В становлении этих инструментов огромную роль сыграло появление оригинального современного репертуара. Вот уже более 120 – 130 лет продолжается их движение на пути к академизации. Остановимся на некоторых особенностях становления и развития исполнительства на народных инструментах в целом и влиянии оригинального репертуара на этот процесс. Эти тенденции идентичны как для уже академизированных народных инструментов, (т.е. обобщивших в себе признаки группы национальных инструментов), так и для тех национальных инструментов, которые только вступили на путь интенсивного развития. Анализ этого периода может привести к пониманию неизбежности некоторых процессов, а также минимизировать негативные тенденции.

Обозначим приоритетные направления

1. Соотношение доли участия в написании оригинального репертуара профессиональными композиторами, и исполнителями или преподавателями. Более перспективным представляется привлечение профессионально подготовленных композиторов, так как это определяет качество сочинений и уменьшает долю низкопробных текстов.

2. Использование профессиональных академических жанров и расцвет популярных жанров. Необходимо контролировать и сопоставлять использования академически сложившихся жанров современной музыки одновременно в академическом пространстве и народной сфере.

Желательно избегать тех тенденций, которые наблюдались в концертах, сонатах, сюитах написанных для баяна, домры, балалайки в первой половине XX века. Популярные жанры должны отражать современные тенденции в искусстве, а не копировать прошлые.

3. Необходимость процесса взаимодействия совершенствования музыкального языка и музыкального инструмента. В этой связи важно сотрудничество высокопрофессиональных мастеров и ориентированных в будущее исполнителей и преподавателей.

4. Обогащение возможностей инструмента за счет заимствования исполнительских приёмов у других инструментов. Можно оценить этот процесс как успешный во всей группе «привилегированных народных» инструментов. Анализ их деятельности поможет стимуляции творческого начала в поисках возможных заимствований.

5. Появление исполнителя-транскриптора, способного вывести исполнительство на определенном инструменте на новый уровень. Роль транскриптора также может принадлежать и талантливому преподавателю. История исполнительского искусства на баяне, домре, балалайке подтверждает колоссальную роль личности транскриптора в интенсификации профессиональных процессов.

6. Приоритетными и обязательными должны быть адресные функции в развитии репертуара: в педагогическом направлении и в концертном. Более плодотворным является путь ассимиляции этих двух функций.

7. Заинтересованность общества в развитии национальных инструментов, стимулирование этих процессов, создание среды потребления создаваемого продукта.

8. Вхождение национальных инструментов в обновляющееся ансамблевое пространство.

9. Стимулирование создания произведений композиторами, как для соло, так и для различных составов ансамблей.

10. Разработка удобных и понятных пособий для композиторов с подробным описанием преимуществ, особенностей и возможностей конкретного инструмента.

11. Обязательный комплекс требований к начальному педагогическому репертуару – это естественность и удобство фактуры, глубина образной сферы, совершенство формы.

12. Ограничение использования в учебном процессе пьес, являющихся плохими подобиями расхожих «трендов», т.е. являющихся вторичным продуктом не очень хорошего качества первоисточников. На таких «образцах» будет воспитываться и музыкант подобного качества – мы то, что мы употребляем.

13. Пьесы для начального обучения должны легко и быстро осваиваться учениками и звуковой образ пьесы должен быть ярким и отвечать уровню эмоционального развития современного ребёнка, живущего в мире ярких впечатлений, в обществе информативном и действенном.

14. Участие обучающихся в многочисленных конкурсах предполагает наличие в репертуаре пьес с ярко выраженной концертной направленностью, позволяющей исполнителю раскрыться на сцене. Положительный пример по созданию такого репертуара демонстрируют композиторы Армении для таких инструментов как канон, дудук, свирель.

Тенденции развития музыкального искусства таковы, что один из путей развития видится в объединении инструментария академической сферы и народных и национальных инструментов. Этническая сущность, как эстетическая потребность живет в каждом человеке и способна на естественный и мощный отклик в душе каждого.

Можно предположить, что появление таких личностей в истории нашего исполнительства как В.В. Андреев, Н.И. Белобородов, А.Я. Паницкий, П.И. Нечипоренко, В.Я. Подгорный, В.Ф. Гридин, А.А. Цыганков, В.Н. Городовская, Л.Я. Жук и т.д. не случайно. Возможно, ушедший XX век был нам дан для возрождения национальных инструментов в новом статусе и новом облике. Очевидно, что в XXI-ом веке расцвет музыкального искусства проявится в слиянии различных видов искусств, в невероятных сочетаниях жанров, в невообразимом созвучии различных инструментов, в задействовании достижений электроники, возможностей технических сценических эффектов и т.п. Взаимопроникновение национальных культур и общемировых достижений будут определять вектор развития в искусстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варавина Л.В. Кавказская гармоника на рубеже XX-XXI веков: пути эволюции // Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М.: ПРОБЕЛ-200, 2017, 168 с.
2. Дрегер Г. Принципы систематики музыкальных инструментов / Перев. Г.А. Балтер // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка. Ред.-сост. И.В. Мациевский. Ч.2. – М., 1987
3. Имханицкий М.И. История баянного и аккордеонного искусства: учебн. пособие. М., РАМ им. Гнесиных, 2006, 520 с.
4. Народное музыкальное творчество. Учебник по курсу «Народное музыкальное творчество». СПб.: Композитор, 2005, 566 с.
5. Региональные аспекты музыкального инструментального исполнительства. Материалы Международной научно-практической конференции. Махачкала, РДНТ МК РД; ДГПУ, 2013, 126 с.
6. Ханжов Ю.Г. Музыкальное инструментальное искусство Дагестана. Махачкала, 2017, 280 с.
7. Ярешко А.С.. Народный инструментарий и инструментальная музыка в контексте современной культуры // Сохранение национальных традиций в народно-инструментальном искусстве: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М.: ПРОБЕЛ-200, 2017, 168 с.

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВ В НАРОДНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

***Аннотация.** В статье анализируется сущность народной музыки, компоненты ее структуры, основанной на принципе гармонии и симметрии. Автор размышляет о необходимости погружения исполнителя в музыкально-историческую и культурную традицию исполняемого произведения, чтобы наиболее адекватно донести до слушателя создаваемый образ.*

***Ключевые слова:** народная инструментальная музыка, педагог-музыкант, менталитет нации, развитие личности исполнителя, художественный образ, ценностное отношение, среда бытования, художественный обман, синкретичность, взаимосвязь традиции и современности, самоидентификация личности.*

Naumova N.B.

IMAGERY AND FOLK INSTRUMENTAL MUSIC: THEORY AND PRACTICE

***Abstract.** The article analyses the essence of folk music, its structural elements being based on the principles of harmony and symmetry. The author speaks to musician's immersing in a musical, historical and cultural context of the composition being performed to make the imagery more compelling.*

***Keywords:** folk instrumental music, teaching musician, national mentality, development of performer's individuality, artistic imagery, axiological attitude, milieu, artistic deception, syncretism, interconnection between tradition and modernity, self-identification.*

Принято считать, что народная музыка является родоначальником всех музыкальных направлений и стилей. Это непрерывный процесс обновления музыкальных жанров, благодаря чему они трансформируются, наполняясь новым образным содержанием. В связи с этим народную инструментальную музыку мы рассматриваем в контексте музыкальной культуры в целом, неотъемлемой частью которой является исполнительский процесс.

Академическая, эстрадно-джазовая и даже ультрасовременная музыка содержит элементы импровизации, свойственные всем жанрам народной музыки. Данный изоморфизм подтверждается тем, что и сегодня народная музыка имеет неповторимый, самобытный образно-звуковой мир, который выражается многогранно и богато. Даже если в музыкальном произведении нет прямого заимствования народных ритмов, интонаций или мелодий, всегда есть тесная связь с содержанием и формой народных жанров.

В начале 50-х годов на одной из конференций международного совета народной музыки был сделан очень важный вывод относительно сущности народной музыки и ее специфики, определен ее образ. Рассмотрим компоненты этой структуры. В свернутом (симульном) виде он есть – продукт музыкальной традиции. Сукцессивное (постепенно развернутое) его существование можно представить в виде процесса трансляции событий на основе непрерывности (преемственности), вариативности (изменчивости) и избирательности (отбором среды).

Особенно интересны (с точки зрения анализа и исполнения народной инструментальной музыки) два компонента образа: деятельностный и средовой. Деятельностный компонент проявляется в ценностных ориентациях посредством эмоций и чувств отдельной личности, нации и целых народов. Средовой компонент – это пространство, в котором музыка звучит и создается, характеризуя формы подачи музыкального материала и его направленность на группы людей, на социум на отдельную личность. Отметим в этой связи категорию «народность» как эстетическую составляющую музыкального искусства.

Народность музыки выражается:

– в искренности, правдивости эмоций и чувств, запечатленных в музыкальных персонажах народной культуры (образах);

- во взаимопроникновении форм выражения музыкальной традиции (вокальной, инструментальной, танцевальной);
- в степени обобщенности народного сознания;
- в общенародном эстетическом идеале – представлении о народе в целом и об отдельном человеке в частности, как о народном представителе.

Высокая идейность народной культуры позволяет, и сегодня исполнителям и слушателям узнать и понять логику действий и поступков героев событий прошедших веков. Активно внедряя идею «народности» в процесс обучения, педагог-музыкант конструирует модель, которая отражает образное мироощущение, соотношенное в целом с образом народной инструментальной музыки (данная модель, однако, расширяет содержание понятия «образ народной инструментальной музыки» за счет использования технологии «художественного образа») (рис.1).

Структура образа народной инструментальной музыки

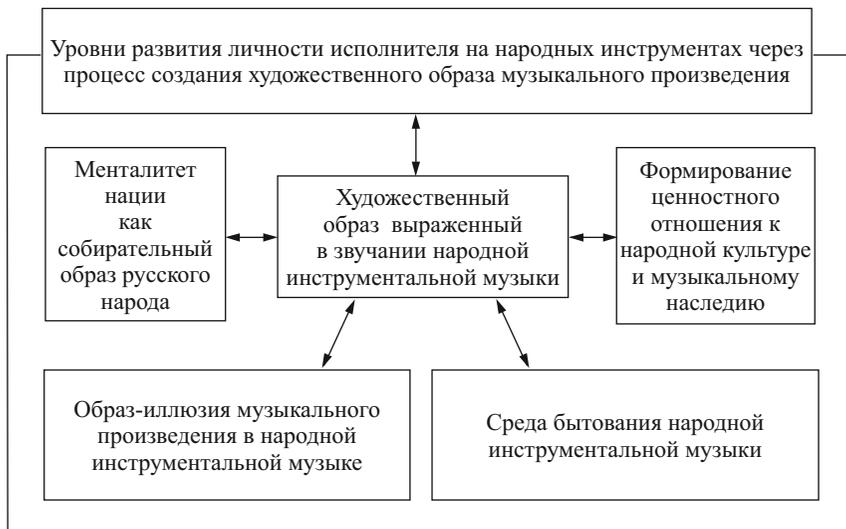

Рис. 1

Совмещение компонентов в модели основано на принципе гармонии и симметрии, которая присутствует и в народной инструментальной музыке, как особого образа мышления конкретной этнической общности, ее духовной настроенностью, которая связана с выстраиванием художественного образа музыкального произведения. Если какая-то культурная традиция сегодня устарела (не используются или утрачены те или иные музыкальные инструменты), она может и должна «служить» в качестве артефакта, как носитель определенного исторического смысла, который может быть востребован в будущем, материалом «про запас» (все «новое» это хорошо забытое «старое»).

Каждое музыкальное произведение в общественном смысле, есть полезный стереотип (в котором отражены культурные традиции целого народа), помогающий гармонизировать отношения человека с миром. Возьмем, например, такое свойство народной культуры прошлых столетий, как – синкретичность (нерасчлененность), где в исполнительский процесс были вовлечены все присутствующие. Благодаря реконструкции такого процесса (хотя такие реконструкции сегодня редко встретишь среди мероприятий академического характера, посвященных классической музыке) можно познакомиться с обрядами прошлых лет, а главное, понять, что чувствовали тогда люди, совершая те или иные действия и поступки, их мотивацию и смысл. Такая взаимосвязь традиции и современности в народной инструментальной музыке делает ее содержательной. Для того чтобы данная связь (чувственное восприятие содержания) появилась необходимо тщательное изучение традиций народной жизни, в условиях которой зарождалась народная инструментальная музыка.

Сегодня практически вся музыка, написанная для народных инструментов, в народном жанре, имеет авторство. В связи с этим возникают вопросы: 1) как педагог-музыкант поможет ученику соединить знания о продукте музыкально-исторической и культурной традиции и овладением необходимыми практическими навыками исполнительства; 2) как установить меру проникновения (погружения) автора (который написал произведение в народном стиле) в «народное сознание», в мир эмоций и чувств, свойственных эпохе, адекватность изображения им представителей народа и т.п.

Что же может помочь педагогу и ученику в решении этих вопросов? Механизмом может стать понимание народной музыки, с точки зрения ее этимологии, ее исторического назначения. «Музыка» – это два понятия: музыка и пение. Инструментальная музыка (музыка) – игра на музыкальных инструментах (причем на струнных инструментах называлась гудением, а на духовых – сопением). Любопытен и тот факт, что на Руси инструментальная музыка не приобрела самостоятельного художественного значения, она имела прикладной характер: сопровождение песен, плясок, торжеств и походов.

Существует определенный стереотип понимания и восприятия современной народной инструментальной музыки. Этот образ, прежде всего, связан с конкретным музыкальным инструментом, его звучанием, внешней формой (конфигурацией). Сегодня, благодаря авторству, академичности исполнения, народная инструментальная музыка приобрела высокую значимость и популярность. При этом нельзя отрицать, что игра на современных инструментах, изготовленных на уровне новейших технологий и снабженных тембральным разнообразием (от имитации древних до искусственно созданных нетрадиционных звуковых красок), требует от музыканта серьезной профессиональной подготовки.

Дополнительной конкретикой в понимании современной народной инструментальной музыки следует считать то или иное жизненное содержание, воплощенное в художественном образе музыкального произведения. Это есть то «особенное», что отличает народную инструментальную и академическую (классическую) музыку и, в тоже время, роднит их. «Особенное» народной инструментальной музыки состоит в том, что она сохранила свой непрофессиональный статус и неспециализированный характер культурной деятельности (что, впрочем, не снижает высокий уровень мастерства композиторов и исполнителей) с опорой на народные культурные традиции.

Что же следует считать «жизненным содержанием» народной инструментальной музыки? Ответ на этот вопрос отчасти можно получить, опираясь на классификацию драматургических принципов (виды драматургии) – лирика, драма, эпос (это положение роднит народную и академическую музыку). Правомочность этого положения заложено в самих названиях видов драматургии. Лирические образы. Само слово «лира» – это древний музыкальный инструмент. Драматические

образы – своеобразный диалог персонажей, находящихся в активном взаимодействии. Свойства эпоса: героизм, единство героя со своим народом, историчность, сказочность, оценочность. Под оценочностью следует понимать способность сознания личности фиксировать и ранжировать поступки героев в смысле: хорошо – плохо. Здесь мы говорим о нравственных категориях как о причинно – следственных связях событий и поступков.

Отметим, также, особенность народной инструментальной музыки – сказочные и комические образы. Фантастические образы с чертами внешнего облика и характером реальных людей были воспеты еще в древних балладах. Данный прием был использован в творчестве русских, советских и зарубежных композиторов – профессионалов для достижения эффекта неожиданности. Достаточно вспомнить скерцо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, царя Дадона из оперы «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, финал 1.ч. 2-й симфонии П.И. Чайковского на тему шуточной народной песни «Журавель, 2-я ч. 10 симфонии Д.Д. Шостаковича. «Ярость по поводу потерянного гроша», излитая в форме рондо вызвала хохот у Р. Шумана.

Дополнить вышесказанное можно словами Аристотеля. Древнегреческий философ говорил: «лирика – настоящее», «эпос – прошлое», «драма – будущее». Эта схема связана с разделением искусств, в частности, со словом. Согласно Аристотелю – эпос есть рассказ о событии, драма представляет его в лицах, лирика – откликается песнью души. Все это в полной мере можно отнести и к современной народной инструментальной музыке.

Специфика образа в народной инструментальной не будет определена в полной мере, если не учитывать сам факт эволюции музыкальных инструментов. В России свой первозданный вид сохранили: гудок, гусли, 2–3 струнная домра и это своеобразная историческая удача. Ведь каждый из этих инструментов останется в памяти слушателя (а с точки зрения музыкальной психологии – это память на подобные ощущения звучания) в виде «образа-иллюзии» или «иллюзии-образа» («художественный обман»), который может создаваться на других музыкальных инструментах, как напоминание, как четкая ассоциация.

Народная инструментальная музыка, до сих пор ассоциируется с небольшими общностями людей, особенно в сельской местности, или