

НАРОДНАЯ МУЗЫКА В РЕПЕРТУАРЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХОРА

Folk music in the repertoire of the amateur student choir

Ольга Косибород

Московский городской педагогический университет, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Москва, Россия, e-mail: gofman_choir@mail.ru

Abstract. *This paper examines the problem of student band repertoire policy and the use of folk songs the concert - performing practice is. The goal is to consider some theoretical aspects related to the folklore and folklorisation of choral academic singing and practice of implementing it in the field of amateur choral performances. The oretical studies of domestic scientists and practical work of the author were used as a methodological basis for the article.*

Folk song was, is and will be a critical component of the musical culture and it is, naturally, presented in the repertoire of the student collective works of this genre and is the most important component for the implementation of all socio - cultural functions inherent in the amateur team.

Keywords: *amateur choral student group, repertoire policy, folklore, folk songs adaptation, concert - performance practice.*

«Творчество является деятельностью, в которую человек вкладывает как бы частицу своей души: чем больше вкладывает, тем богаче становится сам. Творчество – это незримые ниточки, соединяющие людей». В.А. Сухомлинский (Сухомлинский, 1985)

Весь мир поет: хоровые фестивали, олимпиады, конкурсы, акции – все это объединяет миллионы людей, отдающих свое свободное время чудесному увлечению – хору.

Хоры объединяют людей по возрасту, социальному положению, работе, а главное по-любви к музыке. Студенческие хоры существуют практически во всех высших учебных заведениях мира. Очень часто их уровень практически сравним с профессиональным, но это может быть и просто объединение молодых людей, которые в нашем быстро меняющемся современном мире, находят удовольствие, в одном из проявлений творческого начала - в совместном пении. В каждом творческом коллективе всегда очень остро стоит проблема репертуара. Народная музыка, народное творчество, в очень многих любительских коллективах, не всегда занимает достойное место, хотя отрицать значение, роль и влияние фольклора на все аспекты деятельности хорового коллектива невозможно.

В данной работе мы хотели бы еще раз подчеркнуть актуальность включения народной песни в репертуар любительского студенческого коллектива, показать необходимость использования народной песни в хоровой работе. Используя теоретические работы мастеров хорового пения, искусствоведов, опираясь на большой практический опыт, мы попытались осветить некоторые вопросы формирования репертуара, отбора произведений, проблем исполнительского характера.

Народное музыкальное творчество уникальное явление художественной культуры социума, в котором закрепляются эстетические ценности и отражается национальное художественное сознание того или иного народа.

Народное творчество, зародившееся в глубокой древности, историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель народного самосознания.

Пение является одним из несущих стержней всей духовной культуры, без него не обходится не примитивная религия, ни мораль, ни зачатки философии или истории, без него не существует поэзии. Песня всегда заключена в некую устойчивую традиционную жизненную систему и составляет с ней единое целое. Любая песня для чего-то предназначена, к чему-то привязана, с чем-то структурно и функционально связана.

Вопреки пессимистическим заявлениям некоторых исполнителей относительно снижения роли хоровой обработки народной песни для академического хора, наше время преподносит убедительные свидетельства подъема творческой активности в указанной жанровой сфере и неугасающего интереса к этому виду исполнительского материала.

Любительские хоровые коллективы это специфическая форма деятельности людей, в которой соединяется и массовое движение и эстетическая сущность, яркой чертой современного любительского хора является сочетание массовости приобщения певцов к хоровому искусству с одной стороны, с высоким уровнем исполнительского мастерства с другой.

Благодаря этому виду деятельности певцы любители знакомятся с национальной и мировой музыкальной классикой, с сокровищами фольклора, подготавливают грамотных слушателей музыки, воспитывают художественный вкус.

Наиболее яркой чертой любительского хорового искусства является его демократичность доступность и добровольность, что выражается в особых взаимоотношениях участников любительского коллектива, где главными являются нравственно – этические проблемы и особая ценностная ориентация певцов.

Хоровое пение — самая действенная форма познания музыки. Именно хоровое пение, как искусство массовое, воспитывает в людях чувство искренней любви к своей Родине, народу, способствует всестороннему развитию творческих способностей.

И здесь хотелось бы отметить, роль музыкального искусства в воспитание молодых людей и особенно будущих педагогов. Музыка – это сильнейшее средство формирования интеллекта, эмоциональной культуры, чувств, нравственности. Хоровое пение – искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и образовательных. Оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным фактором формирования духовного, творческого потенциала общества. Хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и слушателей остается испытанным средством музыкального воспитания.

Георгий Струве писал: «Хорошо известно, что пение, особенно хоровое – это верный показатель здоровья нации. Народ, воспитанный на одухотворённой песне, благороден и велик. Россия всегда славилась многоголосным хоровым пением. Русский народ пел всегда: в праздники и в будни, в радости и в горе, на работе и на отдыхе. Пели все. от мала до велика. Пели в семьях, в приходских школах, гимназиях и реальных училищах. В каждом учебном заведении любили и умели петь красиво, на несколько голосов. Это было естественным содержанием нашей природы, нашей внутренней потребностью и фундаментом особого феномена русской жизни - соборности» (Струве, 1996: 50 - 54).

Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и музыкальному, в последнее время заметно возрос. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, в которых народ оставил нам самое ценное из

своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. Хоровая культура в России была и есть мощной и полноводной рекой.

Нет необходимости в этой работе говорить о значении народной песни, темах, мелодике, жанрах, интонационном и гармоническом строе, а вот место народной песни в репертуарной политике любого любительского коллектива, пожалуй стоит определить особо. Конечно, политика это определяется прежде всего профессиональным уровнем дирижера, его вкусом, художественным музыкальным кругозором, умением поставить и решить организационно - творческие задачи. На каждом этапе организации становления развития хора народная песня занимает свое очень определенное, и пожалуй незаменимое место. Как бы ни позиционировал себя дирижер, какую бы художественную задачу ни провозглашал, народная песня удивительным образом вписывается в любую концепцию.

В высших учебных заведениях, о которых идет речь в данной работе, существуют несколько видов хорового любительского пения:

- хоры первичных форм работы;
- повышенного типа;
- приближенные к профессиональным.

В каждом из этих типов хоровых коллективов использование в репертуаре народной музыки, на наш взгляд является оправданным и необходимым.

На первом этапе (в хоре первого вида) создания коллектива, когда у худ. руководителя кроме чисто технических учебных организационных целей, есть еще и необходимость сделать посещение хора приятным и увлекательным - подбираются произведения способные быстро завоевать сердце исполнителя. И что бы мы не придумывали - хоровые шлягеры, современная эстрадная песня, спиричуэлс, ультрасовременные композиции - попытка исполнить народную песню приводит к удивительно положительным результатам.

Оказывается, что все, и любители рэпа, и крутые джазмены, и увлеченные техно, сначала соглашаются петь народную музыку для учебных целей (выстроить интонацию строй ритм штрихи), а потом с удовольствием исполняют эти произведения не только на репетициях и концертах, но даже в минуты отдыха. Правильно подобранная на первом этапе народная песня действительно является иногда лучшим материалом и для учебной работы, т. к. именно в этих песнях можно найти все необходимые элементы для работы не только над техническим оснащением хора и отработкой средств музыкальной выразительности, но и в работе над созданием художественного образа, она может как это ни странно стать и первым концертным произведением ибо, правильно выбранная (в зависимости от установок дирижера) может нести в себе все черты будущего художественно творческого лица хора.

Когда уже определилась направленность работы, появилась некая техническая свобода, расширились музыкально художественные средства выразительности народная песня и здесь незаменима. Она продолжает помогать и в укреплении технической базы коллектива. Появляется возможность использования обработок в самых разных стилях и возможность изучения даже тех музыкальных элементов которыми в достаточной степени хор еще не владеет. И опять таки народная песня в любой аудитории всегда вызывает самые положительные эмоции. И даже если ваши слушатели не ждут от вас такой музыки, вы поражаете их именно исполнением народной песни, демонстрируя умение воплотить и реализовать художественный образ произведения.

Когда хор достигает определенного высокого уровня исполнительского мастерства и тогда наличие народной музыки в его программах - это почти всегда стопроцентная удача.

Теперь уже дирижер может ставить самые сложные технические и художественные задачи и народная песня вновь будет в этом случае необходима. Масса классических и современных обработок в разных стилях и жанрах, огромное тематическое разнообразие народной песни делают ее незаменимой в репертуарной папке концертирующего хора.

При этом необходимо предостеречь руководителей и от излишнего увлечения популярными обработками и пьесами народного характера. Многие из них исполняются всеми коллективами, ансамблями, перестают нести элемент новизны открытия, быстро «заигрываются». И если в репертуаре много известных часто исполняемых народных песен, которые составляют основу репертуара, он может показаться устаревшим, неинтересным, однообразным. Тогда возникают значительные трудности при составлении концертных программ.

Согласившись с тезисом о необходимости народной песни в репертуаре любительского хора, мы должны поговорить и об обработках используемых в коллективах.

Фольклор это форма сохранения и передачи энциклопедической информации, охватывающей все стороны и грани жизни народа. В фольклоре педагогическая идея была и есть преобладающей: народное устно-педагогическое творчество воспитывало, сохраняло и пропагандировало традиции воспитания.

По словам К.Д. Ушинского, «воспитательная сила фольклора, закладывающего нравственные представления, формирующего внутренний мир ребенка, столь велика, что вряд ли кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа» (Ушинский, 1998). То же вероятно можно отнести и к участникам студенческого хора.

Сценический вариант фольклора называют фольклоризмом. Существует несколько форм фольклоризма характерные для сценического воспроизведения народных традиций в условиях любительского и профессионального творчества. К таким формам и относятся обработки народных песен.

Хочется отметить специфику эволюции фольклоризма в обработках отечественных музыкантов. Мы полагаем, что обработки для хора *a capella* являются существенной тенденцией в развитии академического хорового искусства. Многовековая история работы композиторов с фольклорным материалом, приобретает особый размах в последние годы с середины 20-го века. К обработке народной песни обращались и великие композиторы и выдающиеся хоровые дирижеры. Обработка или аранжировка народной песни может быть рассмотрена, как проблема перевода и поиска смыслового эквивалента. Таким образом композиторские обработки народной музыки мы можем воспринимать как вольный пересказ, перевод на язык академического искусства. Вот поэтому иногда народный напев композиторы воспринимают и обрабатывают по-разному.

При этом надо отметить высочайший профессиональный уровень и "дирижерских" обработок и очень частое их использование, что связано не только с композиторскими способностями дирижеров, но и с огромным практическим опытом и знанием коллектива для которого они написаны. Очень часто руководители коллективов и сами пытаются взяв профессиональную обработку, как бы "адаптировать" ее для своего коллектива, что связано чаще всего с объективными проблемами стоящими перед ним. Неоднородность, невыровненность голосов в партии и партий в хоре. Объективный недостаток участников какой ни будь партии и т.д. Нам кажется, что это вполне правомерный путь работы с произведением. Коллектив имеет возможность познакомиться с высокохудожественными образцами народной музыки, постараться воплотить музыкально - художественный образ и сделать шаг по

направлению к овладению хоровым мастерством. Основная задача обработчика в этом случае, минимизировать изменения, вносимые в профессиональный текст, стараясь не нарушить замысел создателя. Выбор произведения для своего коллектива зависит от задачи стоящей перед певцами. Это овладение определенными вокально - хоровыми навыками, знакомство с новыми жанровыми или стилистическими особенностями, подготовка концертного номера или просто желание хористов спеть давно известное и любимое произведение.

В последние годы появилось много типов обработок которые складываются даже в циклические произведения, появляются театрализованные сценки и фантазии на народные темы. В этих условиях возникает естественная театрализация фольклорного материала, которая предполагает наряду с использованием специфических средств музыкальной выразительности активное внедрение приемов сценического, движения актерской игры, световых эффектов, костюмов, реквизита и т.п.

Но это был разговор о песнях своего народа. Но ведь народная музыка открывает невероятные возможности в изучении музыкального языка народов мира. Нельзя найти большего музыкального разнообразия в стилистике, гармонии, мелодике, ритме, да во всех составляющих элементах музыки, чем в песнях разных народов. Чем выше исполнительское мастерство коллектива, чем лучше техническое оснащение и чем большим количеством музыкально – художественных приемов владеет хор, тем более эффектно выглядит произведение и более высокую оценку слушателей получает коллектив.

Еще один аспект использования народной песни в любительском хоре.

В любом учебнике мы можем прочесть о необходимости изучения традиционных форм народного исполнительства, как исторически сложившийся, естественный системы средств приемов и реализации содержательных начал музыкальной культуры.

Изучение народного исполнительства дает представление о сложной системной связи средств музыкальной выразительности народной песни с формой и обстоятельствами ее исполнения. Если руководитель коллектива использует произведения народной музыки, он должен знать о закономерных связях между исполнительской формой и жанрово – стилевыми особенностями песни, он должен быть знаком с закономерностями национальных певческих традиций по возможности учитывать особенности мужского и женского исполнительства. И в тоже время знакомство и изучение форм бытования народной песни и принципы ее воспроизведения должны предоставить исполнителю возможность использования многообразных форм концертного исполнения.

Ну и пожалуй последнее о чем хотелось бы поговорить - это интерпретация, исполнение народных песен в концерте. Это проблема которая очень актуально и остро затрагивает всех исполнителей. Конечно чаще всего это вопрос знания, умения, вкуса руководителя.

Именно прежде всего знания. Очень часто вынося произведение на суд слушателя, особенно если произведение дано в современной обработке, дирижер не всегда досконально изучает стилевые и жанровые особенности данной песни, изменяя и даже иногда игнорируя настоящую художественную природу. В последнее время когда очень активно на сцене используется театрализация и драматизация фольклорного да и не только фольклорного материала, внешние эффекты часто отвлекают от самого музыкального материала. Как отмечает А. Тевосян, «на фоне изменения условий бытования хоровой музыки на концертной эстраде, при котором заметно сблизилась фольклор и академическое хоровое искусство, все явственнее становится противоречивость их отношений со статичной формой хорового концерта. Отсюда осознание многими авторами и исполнительскими коллективами проблемы

сценической жизни народной песни. Но приближением к народному искусству значение театрализации не исчерпывается. Подчас она оказывается единственным точным и мощным средством выявления поэтической и даже философской идеи сочинения» (Тевосян, 1982: 40). Однако, иногда возникает ощущение, что применение неких внешних атрибутов, костюмов, движения, введение чуждых произведению элементов призвано не столько расцветить и подчеркнуть прелесть и глубину народной музыки, а отвлечь слушателей от некоторых проблем в исполнительского мастерства. Конечно, все что раскрывает художественный образ, создает атмосферу некоей импровизационности, часто украшает произведение и делает исполнение хора ярким спектаклем.

Когда хор складывается как творческий коллектив и в его планах появляются поездки на конкурсы и фестивали, гастрольные и обменные поездки по странам мира, наличие в репертуаре фольклора страны, области, края посещения, является чаще всего обязательным. Обычно в конкурсных и фестивальных программах требуется исполнение народной музыки, даже и в том случае если нет такой номинации. Но еще большая необходимость в такой музыке возникает, если на таких вот хоровых форумах устраиваются совместные встречи хоров. Вот уж здесь, независимо от направленности мероприятия, практически все хоры привозят блок народной музыки в который входит своя национальная музыка, песни страны хозяина, и просто любимые народные песни. В любом случае надо очень внимательно отнестись к исполнению чужого песенного материала. Точно выяснить жанр тематику исполняемого произведения, по возможности послушать оригинальное исполнение, поработать над произношением чужого текста. И еще более бережно отнестись к драматизации или театрализации фольклорного произведения другого народа, что бы случайно не совершить не всегда нам понятную бестактность.

Выводы

Итак, насколько позволяет объем данной статьи мы рассмотрели проблемы связанные с репертуарной политикой студенческих любительских хоровых коллективов, изучили современные тенденции использования фольклора в хоровом академическом пении, остановились на вопросе интерпретации и воплощения художественного замысла.

Говоря в начале об особенностях любительского исполнительства, о демократизме, доступности, добровольности и т.д., мы не привлекли внимание к одному существенному фактору, являющемуся жизненно необходимым в существовании любого хорового коллектива, особенно студенческого.

Это воспитательная, обучающая, развивающая функция. Отмахнуться от этого не возможно. Каждый дирижер руководитель коллектива это человек на плечах которого лежит обязательный груз ответственности за предоставления хористам возможности познакомиться с лучшими образцами музыкального искусства, воспитывать в них высокие нравственные качества, (как ни странно в хоре слышна и эта воспитательная функция) воспитывать уважительное отношение не только к иной культуре но и к ее носителям. В нашем мире полном трагических столкновений, непонимания и неприятия иных, народная музыка может стать тонкой нитью способной заронить в души людей чувство примирения и толерантности.

Kopsavilkums. *Rakstā aplūkota studentu kolektīva repertuāra politikas problēma un jautājumi, kas saistīti ar tautas dziesmu izmantojumu koncertdarbībā un izpildītājpraksē.*

Izvirzītā mērķa ietvaros paredzēts izskatīt dažus teorētiskos aspektus, kas saistās ar folkloru un akadēmiskās kora dziedāšanas folklorizāciju, kā arī to pielietojumu amatierkora daiļradē. Šī raksta metodoloģisko pamatu veido pašmāju zinātnieku teorētiskie pētījumi un autora praktiskā darbība.

Tautas dziesma bija, ir un būs viens no svarīgākajiem muzikālās kultūras komponentiem, un šī žanra darbu esamība studentu kolektīva repertuārā ir būtiska visu sociokultūras funkciju, kas raksturīgas amatierkolektīvam, īstenošanā.

Литература и источники информации

1. Самарин, В. (2002). *Хороведение и хоровая аранжировка*. Москва: Академия.
2. Струве, Г. (1996). Когда запоет школа? *Искусство в школе*. № 1., С. 50-54.
3. Сухомлинский, В. (1985). *Сердце отдаю детям*. Издательство: Радянська школа.
4. Тевосян, А. (1982). *Хоровое искусство России 70-х годов*. Москва.
5. Ушинский, К. (1998). *О народности в общественном воспитании*. Москва.