№ 8 Март 2023

Ежемесячная газета

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

Сегодня в номере

Роль концертмейстера на народном отделении	с. 1
Жизнь народной песни в современной среде	с. 2
Путешествие в мир мордовского фольклора	с. 3
Фольклор: трансформации в современной культуре	с. 4

Сегодня в номере

Роль концертмейстера на народном отделении

Народная музыка, народная мелодия – истинный источник и неисчерпаемая сокровищница музыки, неотъемлемая часть народного художественного творчества (фольклора). Подобно речи, народная песня, мелодия являются обращением к слушателю с целью воздействовать на него. Иначе говоря, народная мелодия наравне с доступностью является весьма эффективным, мощным средством воздействия при воспитании культуры, формирования позитивного внутреннего восприятия.

В настоящее время в области народно - музыкального искусства успешно работают много специалистов - исполнителей, дирижеров, педагогов, методистов, артистов ансамблей и оркестров, концертмейстеров. Концертмейстер в музыкальной школе нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям, и в хоровом коллективе, и в хореографии. Солист и баянист в художественном смысле являются целостным музыкальным организмом.

Концертмейстера можно с уверенности назвать педагогом-психологом ведь в его работе с фольклорным ансамблем или солистом, ему необходимы: психологическая настройка дружественности, сопереживания, пристального и трепетного внимания к детям, именно в этом случае создаётся подлинно высокое качество исполнения. Концертмейстер в своей работе обязан учитывать индивидуальные вокальные данные обучающихся, возрастную группу, и соответственно этому регулировать весь динамический план. Современный баянист - эрудированный, образованный музыкант, воспитанный на лучших традициях отечественной и зарубежной музыкальной культуры.

Одна из главных особенностей творчества концертмейстера - воплощение не единоличное, а в союзе: руководитель – ансамбль (солист) - концертмейстер. Было бы неверно говорить о том, что концертмейстер выполняет только лишь механическое озвучивание исполняемой в ансамбле песни, заполняет паузу у солистов. Наравне с руководителем, концертмейстер проникается его творческими, художественными замыслами, концертмейстер, используя средства музыкальной выразительности, добивается решения той или иной творческой задачи. В работе с народным ансамблем концертмейстеру нередко приходится создавать народную обработку произведения, импровизировать, знать и воспроизводить подлинные этнографические музыкальные напевы, быть всегда мобилизованным и быстрее всех реагировать на всевозможные «внезапные ситуации». Концертмейстер должен уметь по необходимости сменить тональность, подхватить коллектив с любого фрагмента песни, напомнить детям слова на сцене, если они их забыли. Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение.

Работа с солистом – предполагает безупречное владение баянной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, знание партии партнёра. Проводя занятие в классе, концертмейстер не только готовит обучающегося к будущему выступлению, но и сам тщательно работает над своей партией, ибо в момент выступления на эстраде (или экзамене) он является творческим партнёром солиста.

Концертмейстер в фольклорном ансамбле является основообразующей фигурой коллектива, а в детском ансамбле эта роль особенно важна.

Современный баян обладает множеством природных достоинств, которые характеризуют художественный облик инструмента. Говоря о положительных качествах баяна, в первую очередь о его звуковых достоинствах, - о красивом, певучем тоне, благодаря которому концертмейстеру-баянисту подвластна передача самых разнообразных оттенков музыкально-художественной выразительности. Здесь и грусть, и печаль, и радость, и веселье, и волшебство, и скорбь. Задушевная лирическая мелодия звучит также убедительно, как и лихая народная пляска.

Евгений Чудаев, *концертмейстер отделения народного пения*

Жизнь народной песни в современной среде

Проблема сохранения народной певческой культуры в современном обществе очень актуальна. Важно развивать народное художественное творчество, влияющие на духовное состояние человека. Проведение работы по сохранению народной этнокультуры способствует развитию различных качеств личности: ощущения принадлежности к народу, сохранения моральных норм предыдущих поколений. Народная песня – распространенный вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества. Отражает характер каждого народа, обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового содержания, музыкального языка, структуры.

В последние годы в обществе возрастает интерес к изучению народного творчества, к развитию народной песни. Помимо развития творчества самодеятельных фольклорных коллективов, реализации образовательных программ в системе образования детей и молодежи, это проявляется возрождением старинных праздников и обрядов. На сегодняшний день заметно увеличивается количество специальных литератур для народной музыки, появляются специальные передачи на телевидениях и радио по этнографии и фольклору. Все это говорит о том, что народная значимость возрастает в развитии национальных чувств, формировании менталитета.

Народная культура в значительной степени утрачивает позиции в регулировании общественного поведения, передаче нормам и морали. В настоящее время в сфере культуры упор часто делается на коммерческое искусство, постепенно вытесняющее традиционную народную музыку. Помимо самобытных народных песен (пения, пляски, мелодии, рукоделия), отражавших «душу народа», значительное место в средствах массовой информации и на телевидении занимают так называемые представления о народной песне, костюме, орнаменте. Массовая культура все больше отдаляет людей от народных традиций и фольклорных форм творчества, пения, танцев, игры на народном инструменте, но развивает низкоуровневые вкусы и сбивает творческие устремления человека. Кроме того, недостаточно реализуются образовательные программы, педагогические технологии разрабатываются на основе традиционной певческой культуры, мало высококвалифицированных специалистов, способных обучать подрастающее поколение народному пению. В этом смысле плодами научно-технического прогресса является обеднение эмоций и чувств современного человека, так как люди поглощены телевизионными программами, приобретают самую современную аудио- и видеотехнику, наслаждаются компьютерными играми и не увлекаются творчеством и лишены межличностного общения. И результатом этой культурной глобализации является то, что сегодня русскую народную песню в быту редко слышишь даже среди старшего поколения.

Почти любого популярного исполнителя песни или группу можно услышать или просмотреть с помощью различных типов поисковых систем в интернете. Таким образом, интернет является основным средством распространения популярного песенного жанра. Современные технологии открывают новые возможности доступа к информации об отдельных объектах нематериальной культуры, к которым относится народно-песенная традиция. Сегодня наблюдается переход народной песни от бытовых к сценическим и информационным формам существования, что предполагает преобразование условий ее распространения, в том числе за счет внедрения новшеств. Особую роль в этом процессе играют средства массовой информации, основной функцией которых применительно к национальной культуре является пропаганда и популяризация народной песни путем ее систематического распространения, путем создания соответствующего содержания и предоставления доста-

точной информации о исполнителе народных песен и коллективах этого жанра.

«Песня – душа народа» – это определение выражает смысл народной песни. Именно она становится еще более известной и популярной, благодаря великим русским исполнителям, в том числе: Шаляпину, Плевицкой, Руслановой, Зыкиной, Мордасовой, Воронец и другим. В своей педагогической деятельности на занятиях я использую сборники вышеперечисленных певцов и современных авторов.

Для сохранения и развития народной песенной культуры необходимо организовывать различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к этому вопросу. Это может быть проведение народных праздников, фестивалей и конкурсов народной песни, организация выставок народного творчества, создание музеев народной культуры и других форм работы. Также важно обратить внимание на образовательную сферу. Необходимо включать в образовательные программы изучение народной музыки, организовывать уроки народной песни и танца, создавать специализированные классы и кружки по народной музыке и песне.

Можно организовывать выездные уроки и мероприятия в сельских районах, где народная музыка и песня имеют особое значение. Но все же стоит отметить, что в России в целом растет интерес к народной песне. Сейчас активно проводятся Всероссийские и Международные конкурсы, фестивали. Мои ученики принимают в них участие. В связи с этим у детей формируется устойчивый интерес к музыкальной культуре своего народа; развивается грамотное и эмоциональное пение. Они учатся передавать характер песни через жест, мимику, динамику, движение; получают знания о разнообразных жанрах народных песен.

На данный момент основная проблема сохранения, развития российской народной музыкальной культуры и народных песен – это, если не возвращение ее в жизнь народа, то хотя бы глубокое изучение и развитие русской народной певческой культуры, народной песни, путем внедрения образовательных программ, творческих проектов, основанных на активной самостоятельной деятельности, творчестве людей. Русские народные песни, которые ранее были основной формой музыкального искусства русских народов, требуют сегодня бережного отношения. Народные песни, народные певческие традиции необходимо передавать подрастающему поколению, только тогда народная культура будет продолжать развиваться и сохраняться для будущих поколений.

Анна Шефер,
преподаватель отделения народного пения

Путешествие в мир мордовского фольклора

Интересны и разнообразны традиции и обычаи мордовского народа. Зимней порой, до появления христианства, мордва отмечала «роштованькудо» (рождественский дом). К празднику строились с нуля или арендовали домик, где молодежь поселения устраивала пляски и веселье, проводила магические ритуалы и игры.

Рождественский Сочельник мордва именовала «калядань-чи» (День Коляды). Праздник ассоциировался с зарождением нового светила после долгой и холодной зимы. Отмечали «калядань-чи» весело и с размахом. Детки ходили по дворам, голосили задорные песенки. За мини-концерты жители поселения угощали их пирожками.

Масленицу (Мастяньчи) отмечали с большим размахом. Парни предлагали девушке, которая им нравилась прокатиться на саночках. Парочками перекидывались между собой шуточками, устраивали бои снежками. Обязательное лакомство праздника – блины с разнообразными начинками.

Весенние празднества мордовского народа также уникальным образом объединили в себе язычество и христианские традиции. На Пасху люди вспоминают о покойных, просят у них счастья и долголетия.

Осенней порой также не обходилось без веселых праздников. В этот период население занималось сбором урожая. Во времена язычества жители Мордовии поклонялись богу плодородия Нороваве. Чтобы «наладить контакт» с мистическим существом люди приносили хлеб и соль, в меже оставляли несжатые полоски ржи. В октябре отмечали Покров день, торжество предназначалось исключительно для милых барышень. В эту дату проводили ритуал под названием «покров баба». Мордовки облачались в невероятные наряды и ходили по избам, пели веселые песни, танцевали с метелкой.

Подобный ритуал помогал избавиться от домашних вредителей, сверчков и тараканов. За

труды женщин награждали вкусными пирогами.

У мордвы принято встречать гостей богато накрытым столом. Не зря на церковные праздники в мордовские поселения приезжали русские, чтобы отведать невероятно вкусные блюда местной кухни и хорошо повеселиться.

Самые популярные кушанья, которые готовят мордовки – это различные каши, квашеная капуста, щи, жареная печень, медовые и хмельные напитки. Местные девушки большие любительницы гаданий. Популярностью пользуются активные игры на свежем воздухе. Особое внимание мордовская культура уделяет уважению старших, приучению с малых лет к труду и прививанию древних традиций.

До шестнадцатого века мокша и эрзя исповедовали язычество. Отголоски прошлых лет порой наблюдаются во время свадебных или погребальных церемоний. Например, символическое вознесение молитвы возле штатола (священная свеча из дерева). До начала двадцатого века в мордовских селениях сохранялась традиция хоронить первого покойника на новом кладбище в вертикальном положении с посохом в руках. После проведения священного обряда усопший становился хозяином погоста.

Во времена язычества у жителей Мордвы было бессметное количество богов. Практически на каждый предмет или природное явление имелся собственный «хозяин». Основная часть волшебных существ была женского рода. Например, Чиава – богиня солнца, Кудава – хранительница дома, Вирява оберегала лес.

При этом у каждого божества имелся супруг, являющийся покровителем аналогичной стихии или предмета. Однако мужчины играли второстепенную роль.

На отделении «Народное пение» на уроках фольклорного ансамбля и народного творчества уделяется значительная часть времени на изучение обрядов и традиций мордовского народа. Ребята изучают праздники, традиции, песни, игры, ставятся постановки на мордовские сюжеты, смотрят видео материалы, посещают концерты мордовской национальной музыки. И все это вызывает у них большой интерес и гордость за наши корни.

Екатерина Реук, *председатель предметно – цикловой комиссии отделения народное пение*

Фольклор: трансформации в современной культуре

Народная культура, находясь очень основательно укорененной в прошлом, в настоящее время смотрится довольно-таки размыто, проницаемой с целью наиболее различных течений сегодняшней крайне многослойной культуры, обширно ассимилирующей их компоненты, устои, а также вследствие того никак не обладающего единственного, общепризнанного представления.

Само понятие «народная культура» объединено вместе с наиболее обыденными ассоциациями, согласно превосходству ценностными понятиями, иногда исключительно популистского смысла. В самом совокупном варианте возможно отметить то, что вместе с народной культурой в социальном сознании соотносится большое число суждений и объектов, в наименовании которых и существует определение «народный».

В культуре, а также языке они презентованы крайне обширно: народное пение, творчество, традиции, верования, предания, песенки, танцы, скороговорки и т.д.

Фольклор (в переводе с англ. folk–народ, lore – знание) – общенародный творческих процесс, чаще конкретно устный; художественная, групповая, творческая работу, отражающая его жизнедеятельность, взгляды, идеалы; формируемые народом, а также распространённые в народных массах поэзии (небылицы, сказки, предания и т.д.), народная музыка (песни, наигрыши, музыкальные игры), искусство театра, декоративно прикладное искусство и изобразительное искусство.

Народное творчество, зародившееся в глубокие давние времена – это историческая база целой всемирной образной культуры, источник национальных обычаев, представитель народного самосознания. Определенные ученые причисляют к народному творчеству, кроме всего выше сказанного, разновидности непрофессионального искусства (самодеятельное).

В то же времяв современных обществах с возвышенно развитыми технологиями, со специализацией абсолютно всех сфер работы не прекращает быть также вне профессиональная культурная практическая деятельность в синкретических формах. Именно она существует собственной жизнью одновременно со специальными профессиональными сферами современной культуры. Покидают в далекое прошло классические формы этнической культуры (пример, эпические жанры фольклора). Им на замену прибывают различные небольшие формы фольклора, а также постфольклора.

Если взять в пример обучения детей фольклор, то при исследовании детского фольклора следует принимать во внимание определенные трудности.

Во-первых, большая часть ученых причисляют к детскому фольклора также поэзию повествования. В таком случае имеется ввиду фольклор, осуществляемый взрослыми для самих детей. Во-вторых, не все время фольклор, исполняемый ребенком, считается непосредственно детским творчеством. Зачастую данные творения заимствованы из взрослого фольклора либо из литературы. И в-третьих, детский фольклор считается природной жизненной потребностью.

Безусловно, роль детского фольклора в современной культуре огромна. Детский фольклор считается «почвой» в интересах детской литературы, он питает, а также обогащает её, считается значимым средством обучения детей в школах. Заинтересованность к данному фольклору с каждым годом увеличивается, возникают новые жанры, но необходимо последующее исследование генезиса фольклора, его систематизации, преподавательских способностей.

На сегодняшний день, образовательной базой начального этапа обучения народному творчеству в республике являются многие фольклорные отделения учреждений дополнительного образования детей, как например детская музыкальная школа № г. Саранска. Основная функция таких отделений – развитие музыкальных и творческих способностей детей, изучение традиционной культуры своего народа, освоение певческих умений и навыков, духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.

О. В. Милицина рассматривая основные цели и задачи начального музыкального образования детей, также указывает и на необходимость их дальнейшей профессиональной ориентации, а именно «выявление одаренных детей, способных к профессиональной музыкальной деятельности, и их подготовка к поступлению в специальные музыкальные учебные заведения».

В общем музыкальном обучении и в обучении народному творчеству детей широко применяется национальный аспект. Дети осваивают народную музыку, танцы, национальный язык через вокальную речь, овладевают формами исполнения народной и композиторской музыки (вокальной, инструментальной). По этому поводу Л. П. Карпушина отмечает, что музыкальное образование детей на основе национального материала «должно охватывать все этапы становления личности ребенка и реализовываться как в дошкольном образовании, так и школьном учебно-воспитательном процессе», так как именно в младшем школьном возрасте «формируются основы национальной музыкальной культуры, активно развивается интонационный слух, происходит заложение фундамента национального музыкального мышления». Для систематизации учебного процесса ДМШ были разработаны образовательные стандарты и учебные программы, направленные на освоение необходимого комплекса знаний, умений и навыков, осваиваемых на занятиях по сольному и ансамблевому пению, теории и истории музыки, музыкальному инструменту, народному танцу и др. Преподаватели музыкальных школ и школ искусств ведут планомерную музыкально-просветительскую и концертно-творческую деятельность с детьми и их родителями: тематические встречи, проведение концертов в классе какого-либо педагога, отчетные творческие концерты школы, концертные программы на основе традиционных праздников (Рождество, Масленица и др.).

Таким образом, процесс изучения фольклора в ДМШ в республике включает несколько основных положений: развитие и постановка голоса в народной манере пения; духовное и эстетическое воспитание самобытной личности народного певца на образцах мордовской музыкальной культуры; раскрытие и развитие природного вокально-творческого потенциала воспитанника; обучение владению вокально-техническими и художественно-творческими умениями и навыками в условиях индивидуального и коллективного творчества.

Несомненно, в современном мире народная культура (в её исторически сформировавшихся формах) в значительном прекратила осуществлять свойственные ей в прошлом безграничные нормативно-регулирующие функции. Вместе с тем никак не меньше именно она сохраняется и не прекращает исполнять установленную значимость и в культуре в целом, и в сегодняшней обыденной жизни благодаря учебным заведениям.

Разнообразие свойств, качеств использованных материалов, техник, предметов, содержаний народной культуры, а кроме того их значение, заинтересовали многих профессионалов: этнографов, искусствоведов и культурологов.

Александра Куликова,
преподаватель отделения народного пения

Редактор – А. Генералова
Вёрстка – О. Соболева