

НАРОДНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ

NATIONAL–MUSICAL ART IN NATIONAL CULTURE OF RUSSIA

L. Volkov

Summary. The article describes the folk instrumental art of Russia as a country with a centuries-old history, which is reflected not only in official chronicles and chronicles, but also in folk culture. The attention of the author is focused on the traditions of the musical Federation of Russia, which took shape and took root over a long period of time.

It is proved that the culture and traditions of Russia had a significant impact on the character of people who live in the country. And it is also asserted that one of the most important problems for modern domestic culture is tradition and innovation in folk and musical art.

Keywords. Russia, folk-musical art, national culture, traditions, cultural heritage, artistic processes, folk-instrumental art.

Волков Лев Анатольевич

Профессор, заслуженный работник
культуры Российской Федерации,

Тюменский государственный институт культуры
lev.volckov2010@yandex.ru

Аннотация. В статье характеризуется народно-инструментальное искусство России, как страны с многовековой историей, которая отражена не только в официальных летописях и хрониках, но и в народной культуре. Внимание автора сосредоточено на традициях музыкальной Российской Федерации, которые складывались и укоренялись на протяжении длительного периода времени.

Доказано, что культура и традиции России оказали значительное влияние на характер людей, которые проживают на территории страны. А также утверждается, что одной из наиболее важных для современной отечественной культуры проблем являются традиции и новаторство в народно-музыкальном искусстве.

Ключевые слова: Россия, народно-музыкальное искусство, национальная культура, традиции, культурное наследие, художественные процессы, народно-инструментальное искусство.

В современную эпоху глобализационных процессов, когда разрушаются границы между странами и народами, важным становится осознание уникальности и неповторимости духовных достижений этносов, среди которых достойное место занимает народное искусство. Осмысление различных видов творчества, исполнительство на национальных инструментах народов России способствует самоидентификации каждого из этносов, что особенно актуально в условиях сохранения культуры и традиций.

«Все народы мира всегда старались и сейчас пытаются тщательно хранить древние традиции и обычаи, регулирующие едва ли не все стороны их жизни — свадьбы, похороны, семейные совещания, принятие решений и тому подобное» [6, с. 83]. В связи с этим развит гостевой этикет, чествование родителей и людей старшего возраста.

Этнокультурный фактор не теряет свою значимость в российском обществе XXI века. Более того, он порождает все новые проблемы, для решения которых целесообразно обратиться к прошлому этносов, населяющих Российскую Федерацию. В данном случае интерес вызывает этногенез и его влияние на развитие народно-музыкального искусства в России. «Это поможет понять истоки культуры русского этноса, его историю, внести свежие

идеи и, впоследствии, выйти на следующий виток спирали культурной и духовной жизни россиян» [7, с. 52].

Изменения, затронувшие общественно-политические, экономические, социальные сферы, не обошли стороной и культурно-этнические процессы, что, в свою очередь, привели к пересмотру общечеловеческих ценностей, идеалов, к поиску собственного этнического «Я».

В российском гражданском обществе перестроечного и постперестроечного периода, как выяснилось, «оказались весьма сильны позиции прошлого — как в «верхах», так и в «низах», как в содержании, так и в формах национального бытия, как в идеологии, так и в иерархических взаимосвязях и взаимоотношениях между людьми» [5, с. 48]. Это обстоятельство не могло, разумеется, не тормозить демократическое реформирование в сфере музыкального образования.

Актуальным в наше время остается также вопрос, касающийся национальной политики, а именно — политики национальных интересов государства. Россия — многонациональное государство, а единство народов России, наверное, давно не было так востребовано, как сегодня.

Музыкальная культура является органической частью культуры народа, к которому принадлежит каждый

человек, или среди которого он живет. Без музыки трудно убедить индивида, который изучает этот мир, в том, что человек прекрасен. А это убеждение, по сути, является основой эмоциональной, эстетической, нравственной культуры этноса.

Народные музыкальные инструменты — это яркая страница истории славян в целом и русского народа в частности. «Они обнаруживают богатство русской души, творческий потенциал, свидетельствуют о высокой материальной и духовной культуре» [12].

Народно-инструментальное искусство сегодня представляет собой многоплановый феномен. Он состоит из таких форм творчества, как профессиональная и любительская, а жанровые его направления включают в себя фольклорный, академический и эстрадный виды.

Многообразие направлений и форм свидетельствуют о том, что функции национального инструментального искусства расширяются. Поэтому есть основания говорить об укреплении его социальной роли в современном обществе. Очень важно отметить какую историческую роль сыграли народные инструменты в развитии человеческого общества. Они (инструменты) как и народно-художественная культура в целом синтезируют в себе все виды национальной культуры. Интегрирующей является их связь со средой обитания и жизнедеятельности, с трудовой деятельностью и былом народа.

Как известно, крестьянские общины формировали национальную культуру нашего народа, свидетельствуя о том, что интересы коллектива в русской культуре всегда были выше личностных интересов.

Начало развития национальной культуры и народного исполнительства относится к эпохе скоморохов. В синтетическом искусстве скоморохов были элементы цирка, театра и оркестрового музицирования, что в дальнейшем дало толчок развитию национального фольклора.

Владимиру Далю, как создателю толкового словаря, удалось сформулировать следующую дефиницию скомороха. По его мнению, это «... музыкант, дудочник, волынщик, гуслиар, который промышляет пляской и песнями, ему не чужды шутки и фокусы; скоморохи — актеры, комедианты, потешники, медвежатники, ломаки, шуты» [8].

Искусство скоморохов представляло «единственную соответствующую вкусам народа в течение многих веков форму развлечений и утех, заменяющую ему вполне новейшую литературу, новейшие сценические зрелища» [2]. Скоморохи были древнейшими в России представителями народного эпоса, народной сцены; они же вме-

сте с тем были и единственными представителями светской музыки в России.

Учитывая неоднозначную в разные времена степень отношения к скоморохам, всю многовековую эпоху в истории русской светской музыки до XVII века можно назвать эпохой скоморохов. «Именно они были яркими представителями музыкальных, театральных, литературных и других жанров. Их искусство было обращено к народу и отличалось подлинным демократизмом» [13, с. 18–20].

Тема становления песенного народного творчества в русской культуре чрезвычайно разнообразна. Известно о существовании многочисленных жанров и видов фольклора русского народа. Все они сформировались постепенно, в результате жизнедеятельности и творческой активности русского этноса, и проявлялись в течение нескольких сотен лет.

Сегодня уже известны специфические виды фольклора в культуре и искусстве. Русское песенное народное творчество «является тем уникальным пластом знаний, на основе которого были построены тысячи классических произведений» [10, с. 28]. Культурный архетип, к которому принадлежит и песенный фольклор, — базисный элемент культуры, который формирует константные модели духовной жизни.

С исторической точки зрения, «фольклор — это воспроизведение важных для народа вех в простой, в данном случае, песенной форме» [11, с. 30]. В песнях россияне будто записали всю свою историю, и отношение простых людей к историческим событиям. В них речь идет и о мужественных, отважных полководцах, и о народных лидерах, которые в тяжелые для страны времена боролись за свободу, сохранность территории, религию, традиции, культуру. Тяжелые испытания и победы изображают величие и единство нации.

Формирование фольклора и Российского государства происходило параллельно. Фольклорная песня обязана своей популярности малограмотным слоям населения, ведь они были неграмотные, поэтому устное народное творчество было чрезвычайно распространено. В отличие от художественных произведений, «песня сопровождает человека с самого рождения. В детстве это колыбельные, в юности тематика варьируется в зависимости от рода деятельности, интересов, предпочтений» [9, с. 21–233].

В свою очередь, Б.Н. Путилов (исследователь) считал, что «... фольклорная культура отнюдь не сводится к культуре народных масс, она как феномен много шире и богаче» [14].

Народные музыкальные инструменты во все времена своего существования являлись своеобразным мерилом и отражателем духовного состояния общества: здесь и свирельная грусть, и плясовые балалаечные наигрыши, и шумное веселье ложек и трещеток, и тоскливая пронзительность жалейки, и, конечно, богатейшая баянная палитра, вбирающая в себя все оттенки музыкального портрета русского народа.

Каждая страна, в том числе и Россия, имеет свои символы, в первую очередь — это гимн и флаг, но в национальной культуре есть то, что близко народу по состоянию души, настроению, то, что сопровождает человека и в горе, и в радости. Речь пойдет о народных инструментах.

В России это, безусловно, балалайка — душа народа. И сделал ее такой реформатор, основоположник развития русских народных инструментов В.В. Андреев. Вот его воспоминания о балалайке: «На ступеньках крыльца сидел мой работник, крестьянин играл на ... балалайке! Я был поражен ритмичностью и оригинальностью приема игры и никак не мог постичь, как такой убогий с виду, несовершенный инструмент, только с тремя струнами, может давать столько звуков! Помню, что тогда же, как каленым железом выжглась в мозгу мысль: играть самому и довести игру на балалайке до совершенства! Не знаю, что сильнее руководило мной — инстинкт или национальное чувство. Я думаю, что было то, и другое, а соединение дало мне ту силу, которая не знает на своем пути преград и не останавливается ни перед какими жертвами, чтобы довести дело до конца» [1].

Таким образом, В.В. Андреевым была создана новая область музыкального творчества. Речь идет в данном случае о русском, народно-инструментальном искусстве с письменной традицией, которая уже рассматривается учеными как уникальное явление не только в отечественной, но и в мировой музыкальной культуре. Представляет собой особое сочетание элементов фольклорного и профессионально-академического искусства.

Инструментально-музыкальное исполнительство в России относительно, молодая ветвь национальной культуры — немного более ста лет. В 1888 году был дан первый концерт оркестра русских народных инструментов под управлением Василия Васильевича Андреева. Созданная им область исполнительства завоевала большой авторитет в массах, и получила признание не только в России, но и во всем мире. Значение этого события трудно переоценить.

Вот что писал В.В. Андреев: «Главная и основная цель всей деятельности Великоорусского оркестра — привлечение беднейшего класса населения — крестьян, рабочих и солдат в самых широких размерах к активному

участию в искусстве посредством коллективного занятия музыкой, путем образования народных оркестров» [1].

Большую популярность и развитие получили народные инструменты в послереволюционный период. Стали открываться музыкальные учреждения, появилось профессиональное обучение, что послужило появлению талантливых исполнителей, различных ансамблей и оркестров — это дало толчок развитию композиторской школы. «Появились композиторы — «народники», которые своим творчеством, взаимодействуя с исполнителями-профессионалами, вознесли народные инструменты на очень высокий уровень в музыкальном мире» [4, с. 103].

Подобные творческие союзы становятся все более плодотворными, способствуя специфическому проникновению современных авторов в особенности исполнительских возможностей инструментов. Сегодня также широко бытует любительское исполнительство на гармонии, баяне, аккордеоне, несмотря на высокую профессионализацию в наш электронный век. Однако еще более широкую популярность имеет гитара, являясь, как сейчас принято говорить, спутником жизни творческих людей.

Гитара популярна не только в быту — ни один эстрадный ансамбль не обходится без этого инструмента, да и не только гитара, многие народные инструменты используются в эстрадных оркестрах, ансамблях, благодаря индивидуальности звучания, тембра и самобытности.

В соответствии с запросами современной культуры и социума начинает организовываться система музыкального образования на народных инструментах. Прослеживается потребность в специалистах, которые могут мобильно ориентироваться в стремительно меняющемся контексте. Одновременно они обязаны сохранять важную часть народной культуры.

Возникают новые задачи, которые связаны с потребностями образования в целом и перспективами художественного образования, в частности. Именно художественное образование сегодня переживает сложный период современных преобразований, где на фоне традиционной классической методологии активно развивается практика внедрения инновационных технологий обучения.

Профессиональная подготовка будущего специалиста в области музыкального искусства в условиях высшего учебного заведения, формирование профессиональных навыков, нуждаются в обновлении форм и методов подготовки, которые помогут раскрыть творческий потенциал и педагогические способности будущего профессионала профиля подготовки «Национальные инструменты народов России».

Модернизация системы высшего педагогического образования в России требует внедрения в учебный процесс новых научных подходов, эффективных форм, методов и средств профессиональной подготовки специалистов, реализация которых ориентирована на обновление всех звеньев обучения и воспитания будущих учителей в соответствии с потребностями педагогической практики.

В связи с этим возникает необходимость в подготовке в высших педагогических учебных заведениях компетентного педагога-музыканта, способного на должном уровне осуществлять обучение, воспитание и развитие студентов, как на уроках музыкального искусства, так и во внеучебное время.

Подчеркивая важность деятельности учителя музыки как руководителя студенческого музыкально-инструментального коллектива, следует отметить, что ее осуществление требует владения комплексом профессионально необходимых компетенций, которые должны формироваться в процессе обучения в высших педагогических учебных заведениях.

Реализация современных задач музыкального воспитания учащихся высшей школы зависит от уровня подготовки самих учителей музыки педагогических учебных заведений. В данном случае высшее педагогическое образование направлено на «обеспечение фундаментальной научной, общекультурной, профессиональной подготовки специалистов, которые должны определять темпы и уровень научно-образовательного, социально-культурного и экономического прогресса; на формирование интеллектуального потенциала нации и всестороннее развитие личности как высшей ценности общества» [3, с. 69].

Стремление России к партнерским отношениям с Европейским сообществом требует ориентации системы высшего образования на подготовку специалистов с высоким уровнем профессиональной компетентности, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. В качестве нового парадигмального подхода, который может способствовать преодолению ориентаций на знания в высшем образовании, подготовке целостной, образованной, духовно богатой, интеллектуально зрелой, ответственной личности будущего учителя музыки, способной раскрыть собственную индивидуальность в процессе профессиональной самореализации в контексте Болонского процесса, предложен компетентностный подход.

Профессиональная компетентность учителя музыки имеет свою специфику, определяется целью и содержанием музыкально-образовательной деятельности в выс-

шей школе и представляет собой качество реализации на практике результата формирования у субъектов обучения профессиональных музыкальных компетенций, определение которых является важной методологической позицией для анализа этого феномена и управления процессом его формирования.

Определение профессиональных музыкальных компетенций и их структуры основывается на выделении основных видов музыкальной деятельности на занятиях игры на народных инструментах. Анализ видов музыкальной деятельности, а также рассмотрение отраслевых стандартов подготовки исполнителей позволяют выделить наиболее актуальные базовые разновидности музыкальной деятельности: восприятие музыки; исполнение игры на народных инструментах; создание музыки; оценивание музыкальных явлений. Они должны стать основой для разработки модели профессиональных музыкальных компетенций будущих исполнителей направления «Музыкально-инструментальное искусство».

Подводя итоги, отметим, что Современное развитие эстетики как философской науки предусматривает применение новых подходов к изучению искусства, которые бы позволили не только обобщить полученные знания, но и найти более оптимальные пути решения искусствоведческих вопросов. В этом русле актуальным и оправданным остается исследование феномена национального в художественно — образной рефлексии искусства.

Главным критерием национального своеобразия искусства есть выражение художником общих черт и свойств национального характера, яркого национального колорита, независимо от тематической и структурной специфики художественного произведения. Национальный характер является совокупностью наиболее устойчивых психологических качеств. Они формируются у представителей нации благодаря конкретным природным, историческим, экономическим, социально-культурным условиям ее эволюции. Выражаясь в эмоциях, чувствах, настроениях, национальный характер проявляется в национальном темпераменте и формирует особенности эмоционально — чувственного восприятия окружающего мира и форм реакции на него.

Народные музыкальные инструменты России представляют собой важнейшую часть национальной культуры. В свою очередь, анализ развития народных музыкальных инструментов в российском обществе помогает осмыслить многие сложные процессы формирования национальной музыкальной культуры, а также музыкальных инструментов в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, В. Материалы и документы / В. В. Андреев. — Москва — 1986. — 351 с.
2. Белкин, А. А. Русские скоморохи / А. А. Белкин // Русская история. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/rus/16-3.htm> (дата обращения — 20 декабря 2017 года)
3. Белова, Т. Культура и власть / Т. А. Белова. — Москва — 1991. — 318 с.
4. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. А. Вертков. — Ленинград. — 1975. — 280 с.
5. Данилов, А. История России XX век / А. А. Данилов. — Москва — 2001. — 208 с.
6. Имханицкий, М. У истоков русской народной музыкальной культуры / М. И. Имханицкий. — Москва — 1987. — 185 с.
7. Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов / Е. И. Максимов. — Москва — 1983. — 151 с.
8. Максимов, Е. Российские музыканты-скоморохи / Е. И. Максимов. — Москва — 1987. — 200 с.
9. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре. Вып.3. Девичество / Сост. Л. А. Астафьева, В. А. Бахтина. М., 1994. — С. 21–233.
10. Румянцева, С. Нравственность в русской народной премудрости и иносказательности / С. Румянцева. — LAP Lambert Academic Publishing, 2012. — 84 с.
11. Русский фольклор. Хрестоматия / Сост. Т. В. Зуева, Б. П. Кирдан. М., 1998. — С. 30.
12. Русские музыкальные инструменты на грани исчезновения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://moiarussia.ru/russkie-muzykalnye-instrumenty-na-grani-ischeznoveniya/> (дата обращения — 20 декабря 2017 года)
13. Скоморохи / Петрухина В. Я. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М.: Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 18–20.
14. Юдин, А. Русская народная духовная культура / Юдин А. В., Москва. Высшая школа — 2007 г.

© Волков Лев Анатольевич (lev.volkov2010@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Тюменский государственный институт культуры