

УДК 377.8:784.4

РЕЖИССУРА НАРОДНОЙ ПЕСНИ В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАНТА В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Коноваленко С.П., Сушкова Л.Н.

*ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», Белгород,
e-mail: ludmila_7.03@mail.ru*

Статья посвящена обоснованию применения режиссуры народной песни для творческой самореализации музыканта в условиях высшего музыкального этнокультурного образования как в качестве вида профессиональной деятельности будущих выпускников, так и в качестве дисциплины учебного плана направления подготовки «Искусство народного пения». В статье учитываются основные цели образовательного процесса по формированию личностных качеств компетентных специалистов – будущих хормейстеров, преподавателей исполнительских дисциплин народно-певческого искусства. Авторами обозначены основные жанры сценического оформления выступлений современных хормейстеров, приведены принципы работы с образцами традиционного музыкального фольклора в вопросе режиссуры народной песни, выявлена прямая взаимосвязь между формирующимися в работе по режиссуре народной песни профессиональными компетенциями и творческой самореализацией обучающихся высших учебных заведений музыкального профиля и их выпускников. В статье обоснованы методические рекомендации по режиссёрской и сценической работе с образцами традиционного фольклора, приводятся примеры сценических программ, апробированных в работе кафедры искусства народного пения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры».

Ключевые слова: режиссура народной песни, высшее музыкальное образование, музыкальный фольклор, творческая самореализация, профессиональные компетенции

DIRECTING FOLK SONGS IN THE PROCESS OF CREATIVE SELF-EXPRESSION OF THE MUSICIAN IN TERMS OF HIGHER EDUCATION

Konovalenko S.P., Sushkova L.N.

Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod, e-mail: ludmila_7.03@mail.ru

This article examines the application of directing folk songs for creative self-musician in the conditions of higher musical ethnocultural education as a professional activity of future graduates, and as subjects of the curriculum «the Art of folk singing». The article addresses the main objectives of the educational process on the formation of personal qualities of competent professionals – the future choirmasters, teachers folk song art. The authors identified the main genres of dramatic works choirmasters identified film work with samples of traditional folk music, the interrelation between the emerging in this process, professional competence and creative self-realization of students of higher musical educational institutions. In the article methodical recommendations on the directing and stage work with samples of traditional folklore, are examples of stage programmes approved in the Department of folk singing art of the Belgorod state Institute of arts and culture.

Keywords: directing folk songs, musical education, musical folklore, creative fulfillment, professional competence

Сегодняшний период развития России ознаменован поиском наиболее эффективных педагогических форм на всех уровнях преподавания. Особое внимание уделяется вопросам самореализации обучающихся как в образовательном процессе в учебных заведениях, так и в процессе профессиональной работы выпускников учебных учреждений и, в частности, учебных заведений высшего звена.

В настоящее время вопрос самореализации личности относится к числу ключевых проблем современного педагогического знания. Активация внимания к данной проблематике тесно связана с осознанием ее определяющей роли в процессе развития личности, а также предъявлением более высоких требований к основным личностным качествам, среди которых инициативность, самостоятельность, способность к самосовершенствованию.

Педагоги и психологи одной из основных причин неудач и разочарований в процессе обучения и его результатах видят отсутствие возможности для самореализации обучающихся в образовательном процессе, что приводит к формированию у обучающихся профессиональной неуверенности и существенно замедляет развитие личности в целом [1]. Особенно остро перед педагогами встает проблема отсутствия у обучающихся творческой мотивации к самообучению, когда главной целью образовательного процесса становится пассивное усвоение и воспроизведение знаний в стремлении выполнить минимальную учебную программу.

Особо важно решать проблему отсутствия мотивации в образовательном процессе высших учебных заведений, готовящих специалистов творческой сферы, сферы искусства и, в частности, народно-певческого

искусства. Решить данную проблему здесь может обучение с применением практических форм работы со студентами, где каждый из обучающихся может раскрыться в качестве самостоятельной творческой единицы или руководителя народно-певческого коллектива, заинтересованного в проявлении собственных креативных качеств личности [4]. И наиболее показательной для этого является режиссура народной песни, как одна из ключевых компетенций будущего хормейстера и руководителя народно-певческого коллектива, или солистов в вопросе планирования и творческого воплощения на практике отдельных концертных номеров и крупных сценических действий.

Ни одно музыкальное произведение, исполняемое тем или иным коллективом на сцене, не обходится без сценического воплощения и драматургии. Сценическая постановка или театрализация песни способны объяснить текст, убедить зрителя в важности момента, «зацепить» его самые сокровенные мысли и чувства и напомнить ему то, что давно знакомо на генном уровне.

В настоящее время народная школа хорового пения развивается в двух основных направлениях: русский народный хор и фольклорный ансамбль. Остановимся на них подробнее.

Оба этих жанра требуют сценического оформления своих выступлений. Этим обстоятельством обусловлено создание фольклорно-этнографических спектаклей, концертов-лекций, «сказок-рассказок» с иллюстрациями в большей степени фольклорными коллективами, главной задачей которых является аутентичное воспроизведение образцов музыкального фольклора, реконструкция песенной традиции в многогранной концертно-исполнительской практике, с учётом современной музыкально-культурной жизни и глубокого изучения песенных и певческих традиций [3].

Рассматривая направления русского народного хора и фольклорного ансамбля, мы утверждаем, что, как правило, в вопросе построения концертных программ для русских народных хоров характерны отдельные концертные номера или сюжетно-тематические постановки, которые можно разделить на три основные группы: сюжетные, игровые, тематические. К игровым относятся игровые и обрядовые песни (иллюстрирующие содержание). Они могут иметь в своей основе сюжетную линию, но от сюжетной постановки они отличаются тем, что характеры главных героев здесь полностью не раскрываются, а их образы статичны. В тематической постановке раскрываются отношения к событию, жизненному явлению,

отдельному факту или роду деятельности. Это массовые сцены, в которых могут присутствовать отдельные герои, действия, ситуации, которые могут раскрывать общий замысел постановки, что требует от обучающихся режиссуре народной песни формирования лидерских качеств личности, профессиональной уверенности, основанной на компетентности, а также психолого-педагогических навыков для наиболее эффективной работы с коллективом.

В работе в направлении фольклорного ансамбля творческое представление образцов традиционного фольклора сопряжено с определёнными трудностями в восприятии данного материала не подготовленной публикой, воспитанной на современной популярной культуре. И в этом вопросе также важно применение режиссуры народной песни, поскольку постижение народной музыкальной культуры современной широкой массовой аудиторией наиболее возможно посредством режиссёрской мысли. При этом сценическая обработка песни превращается в творческий эксперимент, дающий возможность совершать творческий поиск в исполнительских и учебных проектах, направленных на популяризацию эталонного звучания традиционной песни и сохранение контекста фольклорного произведения [2].

Формирование навыков режиссуры народной песни наиболее полно может быть реализовано именно на уровне высшего образования в направлении подготовки «Искусство народного пения», так как для режиссуры народной песни в целом очень важен сюжет, раскрывающий художественные образы, при этом сценическое действие может быть активным или пассивным, физическим или психологическим, непосредственным или символическим, действие в театрализации песни – движущая сила её драматургии, её идейно-художественного уровня. В сюжете, как стержне театрализованного действия песни, обязательны конфликт-столкновение различных сил, характеров, мыслей, чувств, их борьба, приводящая к победе одной из конфликтующих сторон. В сюжете реализуется столкновение противоборствующих сил сквозного действия и контрдействия, раскрываются и развиваются характеры и образы песни.

Сюжетная постановка – это маленькая пьеса, где отражаются события жизни героев, конфликты интересов, показываются действия и переживания героев с их индивидуальными характерами, взаимоотношениями, внутренним миром, чувствами и мыслями. Содержанием театрализации песен может быть: радость, жизнерадостность, любовь, молодость, задор, бытовой

юмор. Здесь герои всегда несут определённый образ, а характер раскрытия образа диктуется идеей песни, имеющей важное значение в его трактовке. Всё это требует не только профессиональных компетенций обучающегося, но и определённого эмоционального опыта будущего хормейстера [5].

Прежде чем воплотить замысел на сцене, будущий хормейстер пишет план-сценарий, выступая в роли драматурга, хореографа, режиссёра, но и ограничиваться эмоциональным и общекультурным опытом в режиссуре народной песни недостаточно. Главным для студента, выступающего в роли руководителя, является решение того или иного замысла нужными средствами. Выразительные средства – танцевальные движения, пантомима, музыка, оформление, музыкально-поэтическая сторона произведения – подбираются не только в соответствии с общим жанром постановки: лирическим, героическим, комедийным, – здесь жанр определяется в зависимости от возможностей и исполнительских данных коллектива, на материале которого выстраивается действие. При этом характерные выразительные движения должны строго соответствовать основному жанру постановки и отдельных произведений, составляющих музыкальный материал представления, иначе тема и сюжет останутся нераскрытыми. Всё это требует от обучающегося (а в дальнейшем – и от руководителя творческого коллектива) систематизации профессиональных навыков народно-певческого исполнителя и исследователя традиционной культуры.

Тема представления в вопросе режиссуры народной песни может охватывать основной круг вопросов, поставленный изначально в произведении (или группе произведений) народно-певческого искусства и раскрытый на определённом жизненном материале, это то, о чём говорится в песне. Материалом для темы могут быть самые различные явления, факты действительности, которые могут найти отклик у публики. В процессе сценического действия зритель должен прийти к определённому выводу, умозаключению. Они и будут той идеей, во имя которой создаётся композиция, подбирается тот или иной материал. Носителями идеи и темы сюжетной линии являются сценические образы, общее направление развития которых выражается в сквозном действии.

Для выбора названия сценария может послужить бытовая сюжет, литературный источник, даже название песни или строчка из неё, например: «У нас по улице широкой», «Над Россией лебеди» и т.п.

С особой тщательностью необходимо подходить к разработке сценария, заранее увидеть глазами художника свою будущую постановку, суметь представить её сценическое воплощение. Всё это требует грамотного педагогического сопровождения, работы педагога с обучающимися в тесном творческом контакте, что позволяет наиболее полно раскрыть творческие личностные качества каждого из студентов, опробовать себя в качестве будущего профессионала.

Как это осуществить? Каждый педагог идёт к цели своими путями. Здесь не может быть канонов, точных определений, строгих правил. Один сразу «видит» всю постановку, активно направляет обучающихся по заранее намеченному пути; другой может запланировать только отдельные кульминационные моменты, развитие действия и выстроить сценарий вокруг них; а третий начинает ставить программу и в процессе работы сочиняет, находит те образные моменты, которые у другого родились ещё до начала работы. Но определяющим началом для всех хормейстеров является одно: они должны быть хорошо знакомы со всеми компонентами постановки – музыкальным материалом, планировкой сценической площадки, костюмом исполнителя.

Зачастую сама необходимость учёта конечных условий реализации сценической постановки и состав её компонентов направляют работу хормейстера на пути создания сценической постановки. И здесь руководитель сталкивается со следующей ступенью режиссуры народной песни, когда необходимо принять во внимание технические возможности сценической площадки, возраст предполагаемой зрительской аудитории, её базовую культурную подготовленность. Поэтому эти критерии также необходимо учесть при составлении сценария в процессе режиссуры народной песни.

Реализуя сценический проект, особенно важно учитывать основную сверхзадачу хормейстера, исполнителя и руководителя творческой единицы – формирование у публики положительного отношения к традиционной культуре и воспитание культуры общества в целом. Поэтому в работе по режиссуре народной песни в музыкальных и социокультурных учреждениях высшего образования особенно важно не только научить обучающихся развлечь публику, представляя её вниманию привычные сегодняшнему зрителю «шоу», но также давать возможность публике познакомиться с глубинным духовно-нравственным и воспитательным потенциалом традиционной культуры и народно-песенного искусства, искусно включая в постановку произве-

дения более сложных жанров и при этом отвечающих основной идее сценического действия.

Это, в свою очередь, требует от исполнителей определённой духовно-нравственной зрелости личности, которая может частично культивироваться в условиях высшего образования, и формирования у них глубокой преданности культуре своего народа, что может быть достигнуто при освоении ими материала учебных дисциплин специально цикла в образовательном учреждении.

Но при этом, приступая к работе, будущий руководитель, а также его педагог должны помнить об одном необходимом условии: что бы он ни ставил – сольные, массовые номера, народную сцену, он всегда обязан следовать законам драматургии. Музыкальный материал для режиссуры народной песни должен быть образным, выразительным, содержательным и эмоциональным, важно составление композиционного плана, поскольку, если в плане окажется ошибка, она непременно повторится в музыке. Руководитель должен разбить постановку на части, и это находит отражение в композиционном плане, где точно указывается время и место действия: географическое положение (Сибирь, юг России, определённая территория и т.д.), время действия (исторический период, время года, час дня, рассвет, утро, вечер и т.д.), место действия (берег реки, поле, широкая улица, помещение и т.д.), где происходит действие.

Затем необходимо изложить суть всего номера или постановки с перечислением действующих лиц, в сценарии подробно поясняются обстоятельства действия, кто должен находиться на сцене после открытия занавеса, очерёдность появления и ухода исполнителей, что происходит на сцене. Композиционный план представляет собой сюжетно-тематическую схему будущего музыкального произведения. В композиционном плане фиксируется характер произведения, его ритм, размер, даётся точный хронометраж, то есть продолжительность музыкального периода в минутах и секундах. Это необходимо для более точного планирования действия, так как часто постановки проигрывают от того, что бывают очень длинными, затянутыми, или слишком короткими, не раскрывающими суть замысла.

Примерами сценической постановки и режиссуры народной песни могут служить студенческие творческие проекты-эксперименты кафедры искусства народного пения Белгородского государственного института искусств и культуры. Вот краткая тематика таких работ:

1. «Провожала маты сына во солдаты» (семейно-бытовой песенный цикл, основанный на исполнении рекрутских песен Белгородской области).

2. «В стране берёзового ситца» (сценическая постановка с патриотической тематикой, основанной на исполнении протяжных, исторических песен, баллад, духовных стихов, песен на стихи русских и украинских поэтов – С.А. Есенина, Лесі Українки, Тараса Шевченко и др.).

3. «Благослови мати весну закликати» (раскрывающий русский народный земледельческий календарь в исполнении календарных, обрядовых весенних, ритуальных песен, любовной лирики юга России).

4. «На Ивана Купалу» (исполнение обрядовых, летних, ритуальных песен, любовной лирики).

5. «Эх, провёл Масленицу» (сюжетно-тематическая постановка, основанная на исполнении игровых, плясовых, обрядовых песен).

6. «Сказка о рыбаке и рыбке» (сюжетно-тематическая постановка, раскрывающая особенности традиционного русского музыкального инструментария: гуслей, балалайки, рожков, а также особенности традиционной хореографии разных регионов России).

7. «Полна горенка ребят, все по лавочкам сидят» (основана на детском музыкальном фольклоре и исполнении обработок и аранжировок детских песен – прибауток, потешек, колыбельных, пестушек, игровых песен).

8. «Каравай круг столику пошёл» (основана на семейно-бытовой тематике со включением свадебных традиционных южнорусских песен).

9. «Круг жизни: от весны до весны» (музыкально-этнографическая композиция, представляющая основные бытовые аграрно-трудовые и празднично-обрядовой традиции юга России).

10. «Вера, Надежда, Любовь» (концерт-лекция с семейно-бытовой и духовной тематикой. Переплетение жизненных судеб и проекция их на житийную литературу (святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София). Работа с материалами в Духовно-просветительском центре Белгородского института искусств и культуры).

11. «По заветам наших предков» (музыкально-этнографический спектакль. Линии сопряжения – семейно-бытовая, лирическая любовная, духовно-нравственная, где связующим является духовный образ святителя Николая чудотворца. Сопоставление двух смежных культур, существующих долгое время в этноконтактном про-

живании – *хохлы, москали* с применением двух диалектов в разговорной речи и в вокальной традиции).

12. «С Верой, Надеждой, Любовью...» (музыкально-этнографический спектакль, посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В центре сюжета – патриотическая тематика, рассматривающая существование традиционной культуры в условиях Великой Отечественной войны. Линии сопряжения – семейно-бытовая, патриотическая).

13. «Каждому своё» (творческий проект Народного коллектива Белгородского государственного института искусств и культуры «Раздолье», выполненный на основе традиционного фольклора Белгородской области, раскрытого в контексте народных этических представлений. Основная сценическая фабула затрагивает вопросы морально-этических взаимоотношений внутри социума. Линии сопряжения – любовная, духовно-нравственная).

Подобные сценические проекты, включающие не только работу по дисциплине «Режиссура народной песни», но и учитывающие опыт множества специальных дисциплин учебного плана, вошли в ежегодную практику кафедры искусства народного пения ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры».

Участие в подобных проектах, подготовленных обучающимися по программам высшего образования на кафедре искусства народного пения под руководством педагогов позволило студентам творчески

самореализоваться, и уже на этапе обучения раскрыть свои творческие личностные качества не только как хормейстера, но также как режиссёра и актёра. Данная практика педагогической работы в направлении режиссуры народной песни была апробирована в течение десяти лет и подтвердила свою состоятельность результативностью Государственной аттестации и эффективностью работы выпускников кафедры на местах.

Список литературы

1. Игнатова И.Б. Процесс гуманизации этнокультурного музыкального образования в профессиональных образовательных учреждениях социокультурной сферы / И.Б. Игнатова, Л.Н. Сушкова // Образование и общество – 2014. – № 4(87). – С. 98–102.
2. Коноваленко С.П. Проблемы музыкально-исполнительской подготовки студентов высшего образования искусства народного пения на начальном этапе обучения / С.П. Коноваленко, Е.Л. Хорошилова / Современное и музыкальное образование: традиции и инновации // сборник докладов участников III Международной научно-практической конференции. – Белгород, 2016. – С. 161–163.
3. Коноваленко С.П. Традиционная музыкальная культура как педагогическая платформа развития и воспитания личности ребёнка / С.П. Коноваленко, Н.С. Кузнецова, Е.Л. Хорошилова / Новая наука: Теоретический и практический взгляд. – 2015. – № 6–2. – С. 89–92.
4. Сушкова Л.Н. Пути формирования компетентного специалиста этномызыкальной сферы в учебных заведениях искусства и культуры / Л.Н. Сушкова, А.Г. Гращенко // Современные наукоёмкие технологии. – 2016. – № 11–2. – С. 175–179.
5. Сушкова Л.Н. Принципы интерпретации музыкального фольклора в учреждениях высшего профессионального музыкального образования / Л.Н. Сушкова, С.П. Коноваленко // Современные наукоёмкие технологии. – 2016. – № 5–1. – С. 196–200.