

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

Милосердова Е.Н.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,

г. Тамбов, Российская Федерация, доцент кафедры сценических искусств, кандидат

философских наук

e-mail: Sergin1@mail.ru

В современной культуре фольклор занимает все более важное место. Его содержание определяется непреходящими ценностями, развитие - законом традиций и преемственности. Неоспорима основополагающая роль фольклора в сохранении исторической памяти народа, в формировании национального самосознания. В России народное творчество богато по содержанию, разнообразно по формам, мозаично по взаимодействию различных школ и течений.

Изучение фольклора в его неразрывной связи с общими культурными процессами является одним из факторов гуманитаризации общего образования. Поэтому фольклорный материал должен стать предметом специального изучения в вузах культуры и искусства.

В последнее время фольклор широко используется в учебном процессе как некий элемент экзотики. При этом, как правило, берутся внешние формы и наполняются несвойственным фольклору содержанием. Эту тенденцию следует решительно пресекать, внедряя в сознание студентов мысль о бережном отношении к фольклору, показывая его подлинные образцы, поэтому музыкальный материал, используемый на уроках должен быть основан на лучших образцах народной и профессиональной музыки.

Традиционная фольклорная основа - понятие емкое и при анализе просматривается в самых различных аспектах: образном содержании, ритмической организации, особенностях формообразования и т.п. Главное - не только наличие той или иной отдельной характерной черты в произведении, а органичное единство формы и содержания. Высокохудожественные произведения стимулируют выразительность исполнения, точность интонирования, а также творческую осмысленность исполняемого, которая проявляется в интерпретаторской версии.

Основательное знание фольклора для музыканта профессионала - насущная необходимость. Изучение особенностей и закономерностей музыкального мышления - один из важнейших аспектов воспитания музыкантов всех специализаций. Комплекс свойств народного национального стиля особенно ярко выявляется в многоголосии, где рождение и развитие подголосков есть не что иное, как интонационное творчество в самом процессе исполнения.

Поиск разнообразных форм использования народнопесенного материала в учебных целях - актуальная задача и курса сольфеджио, и полифонии, где значительный раздел данного предмета посвящен русской народной песне, ее интонационным особенностям и закономерностям развития. Целесообразно широкое использование музыкального фольклора в этих предметах, так как оно расширяет запас музыкальных представлений - интонационных, ритмических, полифонических и т.п.; формирует национальный характер музыкального мышления, эстетический вкус, чувство патриотизма; вырабатывает разносторонние способности; развивает музыкально-творческую активность.

Использование народнопесенного фольклора в качестве дидактического материала должно быть положено в основу развития музыкального слуха. Именно народная песня с ее ясностью ладоритмической фактуры, четкостью, лаконичностью формы при разнообразии структур, полноценной образностью мелодии делает ее незаменимой музыкальной основой воспитания слуха, чистоты и выразительности интонирования.

Изучение большого количества старинных народных песен в малообъемных и семиступенных ладах с последующим детальным анализом поможет развить у студентов слуховые представления, гибкость и активность восприятия, эстетический вкус.

Дальнейшее обогащение слуховых представлений должно происходить на основе изучения интонационного материала народных песен в семиступенных ладах и произведений, тесно связанных с национально-специфическими ладоритмическими особенностями разных музыкальных культур.

Приступая к овладению ладоритмическим своеобразием народной музыки, студенты часто испытывают значительные трудности. И дело здесь не только в оригинальности самого фольклорного материала. Немаловажную роль здесь играет использование стереотипного инструктивного материала. Фольклорный же материал является носителем высокой художественной содержательности, раскрытие которой не всегда доступно уровню мышления студентов. Следовательно, необходим тщательный подбор фольклорных песен, в которых ярко выражен лад, черты национальности, определяемые характерными ладовыми оборотами, ритмом, формой произведения в целом.

Изучение музыкальных систем, сложившихся в народном творчестве и сравнение закономерностей музыкального фольклора с закономерностями европейской, профессиональной музыки помогает раздвинуть границы эстетических взглядов студента-музыканта. Именно народная песня, с ее ясностью ладогармонической фактуры, четкостью, лаконичностью формы, при разнообразии структур делает ее незаменимой музыкальной основой воспитания слуха и музыкального мышления.

Особое внимание следует обращать на ритмику народных песен. На начальной стадии освоения фольклорного материала лучше обратиться к песням с периодизированным ритмом, связанным с равномерно пульсирующей долей. Это, в основном, песни плясовые и маршевые. В дальнейшем необходимо перейти к освоению песен с речитативным ритмом, который наиболее характерен для бытовых и обрядовых песен. И, наконец, более высокий уровень - мелодии с аperiodическим ритмом, который чаще встречается в протяжных лирических песнях.

Народная песенная мелодика требует особой культуры интонирования. Многие способные студенты, без труда справляющиеся со сложными видами хроматизма и модуляциями классической музыки, испытывают большие сложности, приступая к овладению ладогармоническим своеобразием народной музыки. Традиционная модель музыкально-теоретического обучения невольно способствует формированию навыков формального сольфеджирования у студентов. Немаловажную роль здесь играет и использование стереотипного вокального материала на уроках сольфеджио. Фольклорный же материал является носителем высокой художественной содержательности, раскрытие которой невозможно в рамках формального сольфеджирования. Следовательно, необходим тщательный подбор фольклорного материала, в котором ярко выражен лад, черты национальности, определяемые характерными ладовыми оборотами, ритмом, формой произведения в целом.

Одной из необходимых и интересных форм работы по освоению народной песни в курсе полифонии, является формирование навыка гармонизации и аранжировки фольклорных напевов. Здесь полезны сочинение к данной народной песне вокального или инструментального подголоска, обработка мелодии для различного исполнительского состава. Лучшие обработки затем исполняются в классе на уроке. Цель подобных мероприятий заключается в расширении музыкального кругозора, студенты учатся находить неповторимый художественный строй каждой мелодии, что способствует преодолению слуховой инерции и активному интонационному усвоению народной музыки, профессиональному проникновению в ее закономерности и стилистические особенности.

Самым сложным, но крайне необходимым делом является развитие способности к импровизации. Такой важный резерв музыкального воспитания, как выявление и развитие сочинительских возможностей студентов, остается пока еще недостаточно использованным. Правда, есть уже методические разработки, сборники специальных упражнений, применение которых в практике музыкально-теоретического преподавания позволяет формировать, например, навыки простейшей вокальной импровизации, речь здесь идет о курсе сольфеджио. Однако, использование аналогичных упражнений в курсе полифонии,

позволяет развивать внутренний слух, наделяет музыкальное мышление более глубоким образно-эмоциональным содержанием, делает его более инициативным.

Следует подчеркнуть, что импровизация - это не параллельный, втиснутый в рамки полифонии, курс. Напротив, данный вид деятельности взаимосвязан с другими видами учебной работы, такими как импровизация мелодических вариантов к заданной фразе, сочинение подголоска как варианта основного напева, т.е. освоение ряда закономерностей русского народного двухголосия. Импровизация не может стать самостоятельной системой преподавания данного раздела курса полифонии. Основным источником интонационного обогащения всегда остается народная музыка и музыка композиторов-профессионалов.

Все свойства песенного фольклора выдвигают перед педагогом и студентом довольно ощутимые сложности и вместе с тем дают мощные стимулы для раскрепощения слухового сознания, воспитанного на типологических явлениях классической музыки.