

Газета Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Камертон

К 40-летию кафедры Народного пения и фольклора (октябрь, 2007)

История кафедры началась 40 лет тому назад, когда в 1967 году Заслуженный деятель искусств Л. Л. Христиансен открыл в Саратовской консерватории специальность руководителей народного хора (впоследствии - дирижирование народным хором). Вместе с ГМПИ им. Гнесиных, где в этом же году было образовано аналогичное отделение, это был первый в стране опыт становления новой для того времени специальности. В 1987 году отделение было преобразовано в самостоятельную кафедру. Нынешние руководители и педагоги кафедры народного пения и фольклора Саратовской государственной консерватории - это ученики и «внуки» выдающегося фольклориста.

Возглавляет кафедру выпускник класса Л.Л.Христиансена, доктор искусствоведения, профессор А. С. Ярешко. В числе первых выпускников была Е.А.Сапогова - ныне Народная артистка России, доцент, возглавившая отделение сольного народного пения. В настоящее время кафедра обеспечивает подготовку специалистов по двум специальностям: «Дирижирование народным хором» и «Сольное народное пение». Сейчас на кафедре обучаются 55 студентов и 5 аспирантов. Общий выпуск дипломированных специалистов с момента начала истории кафедры составил около 300 человек. Интенсивная научная и творческая работа, проводима педагогами и студентами кафедры, является мощным вкладом в решение одной из важнейших задач современности - сохранения национальных основ отечественной культуры.

Дорогие коллеги!

Поздравляю Вас с 40-летним юбилеем кафедры и 95-летием нашей консерватории. Кафедру народного пения и фольклора знают не только в нашей стране, но и за рубежом. За годы своей деятельности она выпустила около 300 дипломников, которые руководят ныне творческими коллективами, работают в учебных заведениях, являются ведущими специалистами в области традиционной культуры. Свой творческий потенциал Вы реализуете в многочисленных концертах для жителей города и области, большой собирательской работой фольклорных ценностей во всех регионах России, научной и методической деятельностью, что высоко оценивается музыкальной общественностью. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненного счастья и успехов во всех делах.

Ректор, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор СКРИПАЙ А.А.

Дорогие Друзья!

Государственный республиканский центр русского фольклора поздравляет профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов кафедры Народного пения и фольклора с 40-летием со дня образования! Организация по инициативе Л.Л.Христиансена профессиональной подготовки специалистов народного пения и хорового искусства в Саратовской консерватории создала благоприятные условия для живительного притока в народно-певческое искусство России талантливой молодежи, явилась мощным стимулом для открытия новых кафедр в учебных заведениях искусства и культуры по всей стране. Саратовская школа хорового и сольного народного пения пользуется большим уважением и имеет заслуженный авторитет, как среди специалистов, так и всех ценителей подлинного народного искусства. И в этом заслуга кафедры, где работают настоящие мастера, отдающие весь свой талант, знания, сердце и душу молодому поколению - будущему России. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов в творчестве, педагогического горения!

Генеральный директор ГРЦФ, профессор А.С. КАРГИН

Уважаемые коллеги!

В этом году кафедре Народного пения и фольклора Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова исполняется 40 лет. У истоков ее создания стоял выдающийся ученый-исследователь, заслуженный деятель искусств России Лев Львович Христиансен. Его любовь к народной песне, обогащенная культурой и глубокими знаниями, была бережно передана многочисленным ученикам, которые талантливо продолжили дело своего Учителя. И сегодня кафедра - это сильный профессиональный коллектив, ежегодно подтверждающий свой высокий статус победами на престижных региональных, всероссийских и международных конкурсах, в грантовых проектах, в научной и издательской деятельности. Поздравляю коллектив кафедры и желаю успехов и побед в исполнительской, научной и педагогической деятельности, дальнейшего развития на новом уровне традиций народного творчества.

Министр культуры Саратовской области М.А. БРЫЗГАЛОВ

основатель профессионального
народно-певческого образования
в Саратовской государственной консерватории

В истории культуры есть личности, деятельность которых стала своеобразной вехой, этапным явлением для целого творческого направления. Таковой стала жизнь Л.Л. Христиансена (1910-1985) – выдающегося отечественного музыковеда, педагога, общественного деятеля, кандидата искусствоведения, Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора.

Страницы биографии Л.Л. Христиансена приоткрывают завесу его вхождения в искусство. А оно было естественным, и органично вытекало из жизненного и культурного быта того времени. С детства будущий фольклорист слышал народные песни от отца, страстного любителя музыки и отличного певца. Атмосфера народных праздников и гуляний городов Хвалынска и Аткарска Саратовской области, где прошло его детство, была наполнена подлинной народной песенностью. «На мои детские музыкальные впечатления со временем легли и другие, более поздние, – вспоминал Лев Львович. – В те годы звучало много солдатских песен, ...песни и частушки гражданской войны... Я был одним из запевал нашего комсомольского батальона города Энгельса».

Закончив Саратовский музыкальный техникум на отделении политехпросветработы, где готовили руководителей хора и оркестра народных инструментов, Л.Л. Христиансен в 1932 году становится студентом музыковедческого факультета Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Рассматриваем пожелтевшие фотографии. Вот он обычный подросток, играющий в ансамбле народных инструментов на балалайке, вот повзрослевший юноша на сельхозработах в составе студенческой бригады в подмосковном колхозе – жизнь как жизнь, в традициях ушедшего времени. Но уже после окончания консерватории он работает на ответственной должности в управлении по делам искусств при Совете народных комиссаров РСФСР, и на фотографии молодой музыкант предстаёт в качестве заместителя председателя жюри I-го Всероссийского конкурса вокалистов, в кругу маститых певцов, профессоров. Но главное – Лев Львович впитывает и осмысливает художественные явления народного искусства той поры: хора им. Пятницкого в период его ярчайшего расцвета, хора П. Яркова с его удивительной самобытностью, Северного народного хора во главе с А. Колотиловой, выступления хора семейских из Забайкалья, ансамблей песни и пляски народов РСФСР. Когда в трудные годы Великой Отечественной войны было принято решение об организации народного хора на Урале, то вполне закономерно, что его организатором и художественным руководителем стал Лев Львович Христиансен. Это был переломный момент его творческой биографии. Именно с этого времени начинается интенсивная собирательская деятельность фольклориста на Урале. Его консультации и совместное обсуждение проблем народного хорового пения с В.Г. Захаровым, незабываемые встречи с народными певцами и их творчеством, непосредственная репетиционная и исполнительская работа в хоре – всё это создало тот фундамент знаний в области народного искусства, который Лев Львович впоследствии развивал и приумножал. Его глубокое постижение основ музыкального мышления народных исполнителей, постижение не по учебникам (их тогда ещё не создали), а из недр самого сознания народа, позволили сделать важнейшие философско-эстетические выводы, которые впоследствии легли в основу его теоретических трудов.

Вся дальнейшая творческая деятельность Л.Л. Христиансена – это путь борца в искусстве за правду, за демократичность, за народность. Ведь подлинную народность тоже приходится порой отстаивать и, порой, в серьёзных идейных схватках. И Лев Львович отстаивал! всю свою жизнь! Его книги, сборники народных песен, статьи, выступления проникнуты верой в неувядаемость народного искусства, в подлинную его мудрость, жизненную силу. Созданный

им Уральский народный хор под его руководством завоевал славу одного из лучших отечественных коллективов. Во многих странах хор, удостоенный Золотой медали на международном фестивале, а его руководитель – звания лауреата, демонстрировал искусство великого народа. Слушая записи того времени, понимаем главное творческое кредо коллектива – воссоздание подлинной народности. Поэтому и зазвучали песни из его репертуара по всей России как близкое и дорогое сердцу каждого соотечественника.

Педагогическая деятельность в Уральской, а затем в Саратовской консерваториях, накопление опыта, знаний в области народного творчества, народно-певческого искусства привели к логичной кульминации: ярчайшим детищем общественно-музыкальной деятельности Л. Л. Христиансена стало создание в 1967 году отделения руководителей народного хора в Саратовской государственной консерватории. Это был переломный этап в подходе к народному искусству. С этого времени в музыкальных учебных заведениях была введена новая специализация: отныне фольклорное образование приобрело профессиональную основу. Множество трудностей встретилось на этом пути. Необходимо было создавать новые программы, учебные планы и пособия, разрабатывать курсы специальных дисциплин и ещё многое другое, что составляет основу образования. Фундаментальное профессиональное образование, полученное в Московской консерватории, приобретенные эмпирические знания в области музыкального фольклора, сложившиеся впоследствии в стройную рациональную систему, явились той базой, на основе которой постепенно сформировались методические и педагогические принципы обучения новой специальности. На педагогической работе Лев Львович щедро делился знаниями, опытом со своими учениками и коллегами. В течение нескольких лет он читал лекции и проводил практические занятия со студентами Государственного института имени Гнесиных, где также, годом раньше, было открыто подобное отделение. Таким образом была заложена основа методики и методологии новой специальности, что было принципиально важно для молодых отделений.

Л. Христиансен – фольклорист

Его профессиональная деятельность в области фольклора основывалась на глубоком знании предмета, чему он посвящал свою творческую деятельность. По сведениям самого Льва Львовича, им записано примерно две тысячи народных песен Уральского региона.

Он был одним из первых учёных, посвятивших ряд лет, начиная с 1940-х годов, собиранию фольклора Урала. Ставя перед собой вначале чисто практические задачи – сформировать концертные программы созданного им Уральского народного хора, Л. Христиансен постепенно, с накоплением материала и расширением ареала обследования, всё глубже ощущает потребность в системном подходе к данной деятельности и осуществляет его. В сфере внимания практика и учёного

становится манера пения различных групп народных певцов, на основе чего он постигает певческий стиль аутентичных исполнителей.

Именно бережное отношение к аутентичной манере пения стало причиной деления первоначального состава Уральского хора на две группы, каждая из которых владела собственным репертуаром, соединяясь для исполнения лишь нескольких номеров. Также внимательно Лев Львович изучал исполнительскую эстетику народных певцов – солистов и ансамблей, особенности многоголосной фактуры, художественные различия мужского и женского пения – всё, что впоследствии легло в его фундаментальную статью «Работа с народными певцами».

Не менее важным для исследователя было осознание масштабов жанрового разнообразия народного музыкального творчества. Вопреки довлеющей идеологической установке той поры, Л. Христиансен собирал и записывал практически всё: и древнейшие пласты фольклора – плачи, колыбельные, календарные и т.д., и творчество городских групп населения, в том числе рабочий фольклор, и современные образцы народного искусства. Но главное – он сумел реализовать накопленный фольклорный материал в сборниках, теоретических трудах и педагогической работе. В этой связи сошлёмся на уникальный по жанровому составу фольклорный сборник «Уральские народные песни» (1961), который и в настоящее время является самым полным собранием уральского музыкального фольклора. Не претендуя на антологию, автор, тем не менее, тщательно отбирал собранный им материал, входя в сборник самобытные его образцы, ранее никем не опубликованные. Осознанно соединяя в собрании «неровный» по своим художественно-музыкальным достоинствам материал, автор ставит научную задачу «показать самый процесс народного музыкально-поэтического творчества, а не только его законченные результаты». Вместе с тем, стремление автора «дать объективную картину бытования песен в прошлом и настоящем» вылились в яркий художественный результат: песенное наполнение сборника удивительно разнообразно в жанровом отношении.

В архиве библиотеки Саратовской государственной консерватории хранится рукопись Л.Л. Христиансена «Уральская народная свадьба» – плод многолетней деятельности фольклориста по изучению свадебной обрядности. Автору удалось сочетать системный этнографический и музыковедческий подходы и дать обобщающий материал, основанный на полевых фольклорно-этнографических экспедициях.

Работая в Саратове, Л. Христиансен составляет два небольших, но весьма ценных сборника народных песен Саратовской области, из архивного собрания Областного дома народного творчества по фольклорным записям 1949, 1951 и 1957 годов: «Я по бережку похаживала» и «Под зелёною ракитой» [Саратов, 1971]. Сборники содержат в общей сложности 63 песни различных жанров, интересны по содержанию и музыкальному воплощению. Среди них былина «Сухан», относящаяся к поздней традиции русского эпоса, редкие исторические песни «О татарском полоне», «О сынке Разина», «Про нашествие Наполеона». Составителю удалось отобрать художественно яркий и уникальный материал саратовской традиции.

Под руководством Л.Л. Христиансена студенты Саратовской консерватории вели планомерную работу по записи фольклора Саратовского Поволжья, в результате чего мы имеем значительное количество зафиксированного материала, начиная с 70-х годов прошлого века.

Научная и научно-методическая деятельность Л. Христиансена

Две названные грани деятельности учёного трудно разделить, так как любой его научный труд имел своей целью практический выход, направленный на педагогическую работу со студентами. Л. Христиансен создаёт фундаментальные труды, ставшие подлинной школой для начинающих фольклористов и незаменимым учебным пособием для педагогов. Ещё на раннем этапе своей педагогической деятельности, в 1955 году, Л. Христиансен пишет уникальную статью-очерк «Процесс складывания напева и его многоголосного распева у народных певцов» [Вопросы музыковедения. Ежегодник. М., 1955], где автору удалось «подглядеть» и научно изложить логику музыкального мышления народных исполнителей в творческом процессе. Однако только сейчас, спустя полвека, современные педагоги начинают всерьёз

разрабатывать данную проблему, которая становится особо значимой в современном обучении фольклористов.

Спустя два десятилетия Лев Львович пишет другую статью: «Работа с народными певцами», которая стала начальным и в то же время фундаментальным этапом осмысления новой для всех педагогической проблемы. В данной работе Л. Христиансен последовательно раскрывает специфику народной манеры пения, отстаивая ее самобытность и высокую эстетическую культуру, доказывая, что народные певческие культуры «не хуже» европейской академической школы, хотя и очень своеобразны».

Как убедительно доказывает Л. Христиансен, академическая вокальная культура «не универсальна». «Народную культуру пения не надо принижать, противопоставляя академической: развивать следует и ту и другую». И далее. «Человечество не знает одной-единственной, «самой лучшей», «самой благородной» манеры пения. Имеет право на развитие и русская народная манера пения, которую обычно называют «белым звуком», «открытым» пением, в противовес округлённому прикрытому звучанию голоса в академической манере.

В данных цитатах – основная позиция автора, пафос его **школы**, в основе которой лежит аутентичный принцип народного музицирования.

В целом, проблема методологии работы с народными голосами, народно-певческими коллективами, инструментальными ансамблями фольклорной традиции остаётся одной из самых насущных в современном образовании. На наш взгляд, указанная статья – поистине уникальна и пока ещё непревзойдённая по охвату проблемных вопросов в области постановки народной манеры пения и воспитания исполнителя. В настоящее время – это основной научно-методический источник для педагогов и руководителей певческих коллективов, несмотря на появившиеся в последние годы статьи профессиональных педагогов в этой области. В то же время статья, по широте и проблематичности поставленных вопросов, открывает широкие перспективы возможных исследований и разработке данной темы последующим поколением педагогов и ученых.

В своих трудах Лев Львович демонстрировал неординарный творческий подход к насущным проблемам музыкального образования, пристально всматриваясь в современное искусство и точно прогнозируя его развитие.

Такова его книга «Современное народное песенное творчество Свердловской области», написанная на материале кандидатской диссертации, где автор, впервые в истории отечественной фольклористики, полностью погружается в современные процессы фольклора.

Вполне закономерно, что Лев Львович первый из фольклористов увидел в творчестве современной молодёжи ростки зарождающегося нового стиля в народном творчестве. Именно он уделил этому пристальное внимание, благодаря чему мы сейчас имеем достоверный фактологический материал – собрание записей и расшифровок ранних образцов «гитарных песен», которые, несомненно, станут ценнейшим историко-музыкальным материалом. А его статья «Петь хотят все» (1970 г.), напечатанная в журнале «Советская музыка» после четырёхлетнего рассмотрения «по инстанциям», – первая научная публикация на эту тему. Ему же принадлежит организация «круглого стола» по проблемам «гитарной песни» в газете «Советская культура» в 60-е годы (кстати, это название, введенное в научный обиход Львом Львовичем, представляется наиболее точным, в отличие от других). Его «подвальная» статья с полным анализом данной темы, социальным и эстетическим обоснованием проблемы сыграла решающую роль в осознании фольклорного начала в этом пласте творчества.

Заключительным этапом научной деятельности Л.Л. Христиансена в фольклористике явился его фундаментальный труд

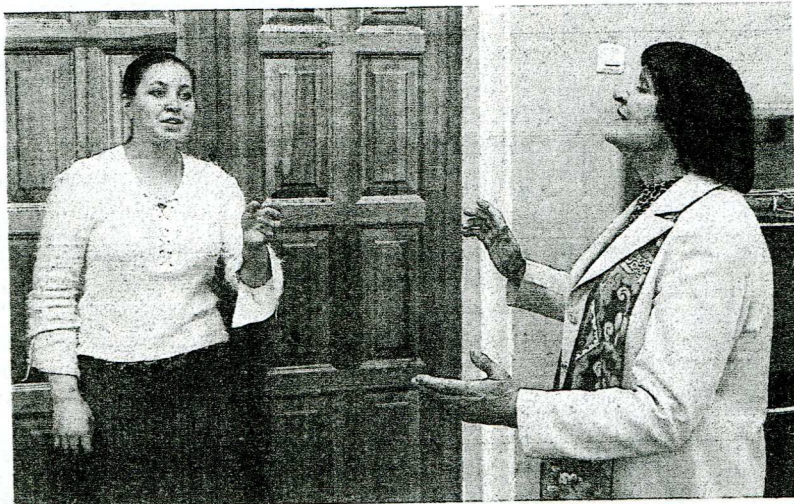
труд «Ладовая интонационность русской народной песни» (М., 1976). Опираясь на обширный материал народных песен, исследователь выдвинул почти не затронутую в фольклористике философско-эстетическую идею анализа семантики ладо-интонационных средств народных песен. В этой книге впервые поднимаются вопросы диалектики в развитии музыкально-выразительных средств народной песни, семантической связи музыки с текстом произведения с отображаемыми в них жизненными явлениями. В своем редакторском предисловии профессор Ю.Н. Тюлин высоко оценивает данный труд, в то же время подчеркивает его многозначность, проблемную сложность. «Если в настоящем труде, — пишет редактор, — наряду с тонкими и интереснейшими наблюдениями, имеются моменты спорные и неубедительные, проистекающие из увлеченности автора своей идеей, то самую идею и научную его концепцию никак нельзя упрекнуть в неверном основании. Наоборот, в этом главная сила и ценность данного труда».

Вышеназванные и другие работы учёного и педагога Л.Л. Христиансена представляют магистральную линию в воспитании будущих специалистов. Развитие фольклористики и педагогики в этой области будет продолжаться, новые исследования дадут свои победы в области знаний, но работы Л.Л. Христиансена останутся важнейшей вехой для всех поколений. Л.Л. Христиансен был глубоко прав, начиная дело профессионального народно-певческого образования. Время это подтвердило.

«В деятельности моих учеников я вижу развитие на новом уровне традиций народного творчества прошлого и настоящего», — так писал Лев Львович в своей книге «Встречи с народными певцами». И это справедливо. Его ученики — это ведь не только отдельные личности. За большинством из них — научная разработка проблем фольклористики, созданные ими хоры или ансамблевые коллективы, в каждом из которых частица таланта и щедрой души их учителя.

Профессор А.С. Ярешко

Надо ли учить народному пению?

Урок сольного пения профессора Е. Сапоговой со студенткой В. Вереток

Надо учить! Учить исполнителей народных песен для профессиональной и самодельной эстрады. Много, долго пришлось Льву Львовичу доказывать и утверждать необходимость того, что народную песню надо изучать на высоком профессиональном уровне, что только «осознанная любовь к народной песне, обогащённая культурой и глубокими знаниями, дает возможность многогранного познания богатств народного искусства».

«Народных певцов можно и должно обучать тонкостям народного вокального мастерства и искусству переживания и сопереживания. Проблематика музыкальной и общей культуры народных певцов разрешается с созданием отделений народного пения в профессиональных учебных заведениях» — писал Л.Л. Христиансен.

При детских музыкальных школах существуют детские фольклорные коллективы. В Саратове одна из школ носит имя Л.Л.Христиансена.

А в 2002 году на кафедре народного пения и фольклора открылось отделение сольного народного пения. На каждом курсе по одной студентке, самая старшая — на четвертом.

Для меня, как педагога, это огромная ответственность, но в то же время — это и моя школа. Самое главное — не навредить. Есть выражение — нельзя научить, можно научиться. Но педагог, прежде всего, сам, должен уметь и знать, как петь. Мой сценический опыт дал мне очень много для понимания того, как правильно петь, а до чего-то дохожу на уроках со студентами.

Работы Льва Львовича — «Встречи с народными певцами» и «Работа с народными певцами» являются для меня настольными. Он сам учился у народных певцов и нам заповедовал. Не зря говорят, что все гениальное просто. Просто гениально поют хорошие народные исполнители. И если мы спросим у них, как они научились так петь, вряд ли они ответят на этот вопрос. Природный талант — он или есть, или его нет, и не надо пытаться объяснить его. Конечно, есть и народные певцы мало выразительные, учитывая, что своеобразие и яркость дарования народного певца — главное условие и требование. При этом он должен петь интонационно устойчиво, уверенно, голосовой аппарат его должен быть здоровым.

Много сейчас появилось методик по народному пению у разных педагогов, каждый прав по-своему. Но для меня есть одна актуальная — методика «правильно петь». Поняла это, проработав на профессиональной сцене исполнительницей народных песен, после окончания Саратовской консерватории, через много лет: «А как говорим, так и поем, поем — как говорим. «А как речь-то говорит, словно реченька журчит», — говорил А.С.Пушкин.

Именно в процессе исполнительской практики я стала понимать, как надо петь, как подготовить голосовой аппарат к работе, какие упражнения надо выполнять по артикуляции, по дыханию. Так сформировалась теоретическая и практическая база. Но самая трудная задача — научить студентов понять это и сделать. Это процесс длительный, особенно если певца учили не правильно. Легче научить, чем переучить. Поступают они в консерваторию не только с хорошими голосами, с желанием петь народные песни, но и со многими «дурными привычками». Это и носовой звук, и давление на связки (поют на горле), и закрытая гортань, и не умение пользоваться резонаторами, не умение правильно говорить и дышать.

И вот от всего этого надо избавляться. Лев Львович всегда говорил: «Согласные — берега, гласные — река». Разговорное положение губ при народной естественно-разговорной манере обеспечивает и нормальное разговорное произношение гласных и согласных звуков. Напряженные губы мешают удержанию гласных в одной позиции.

Народное пение, по состоянию голосового аппарата, можно назвать естественно-разговорным. Никакого напряжения — ни в горле, ни в артикуляции, ни в губах! Выражение лица всегда остается естественным, мышцы шеи не напрягаются, при этом естественным остается цвет лица. Разговорное положение ненапряженных, мягких губ дает исполнителю возможность пользоваться всем богатством разговорной мимики и правдивостью речевой интонации. Не нужно ничего неестественного, нарочитого в движении губ для произнесения текста. Правильная позиция звукоизвлечения выработана в народном говоре и пении веками, а хорошими певцами усвоена с детства.

В реальной действительности в человеческой речи раскрывается безграничность смысловых интонационных возможностей голоса. Человек в повседневной жизни пользуется всеми интонационными ресурсами своего голоса — красивыми и некрасивыми, отталкивающими, чарующими и пугающими, смягчающими и ожесточающими, ласкающими и дразнящими, уважительными и оскорбительными и т.д.

Чтобы найти нужную интонацию надо знать подтекст. Для этого надо много читать, слушать, смотреть. Народный певец должен быть всесторонне образованным. А это труд всей жизни.

Народная артистка России, профессор Е.А.Сапогова

Хоровой класс является одной из ведущих дисциплин на кафедре Дирижирования народным хором СКГ им. Л.В.Собинова. За этой официальной информацией стоит значительно больше, чем овладение техникой хорового исполнительства и развитие профессиональных хормейстерских навыков, реализуемых за 1400 академических часов по учебному плану.

Совместные занятия в рамках хорового класса создают уникальную творческую лабораторию, внутри которой естественным образом функционирует принцип преемственности певческого мастерства и традиций, сложившийся в коллективе. Во многом этому способствует структура хорового коллектива, заложенная еще Л.Л. Христиансеном – объединение пяти курсовых ансамблей, обладающих самостоятельным творческими навыками и неравнозначным уровнем практических и теоретических знаний.

Корифеями хорового коллектива естественно являются ансамбли V и IV курсов, как старшие и наиболее опытные студенты. Ансамбль V курса под руководством преподавателя Марины Закатовой отличает неординарность подхода к исполняемому материалу, а так же реализация проектов, практически не попадающих в поле зрения исполнителей в ходе обучения данной специальности. Позитивный импульс, излучаемый ребятами, несомненно, проецируется на общий уровень творческого потенциала хорового коллектива.

Под крылом старшего преподавателя кафедры Натальи Закатовой сформировался ансамбль IV курса «Рамежье» – «теоретики звука», неустанно работающие над проникновением в вокальную специфику народной песни. Ребята смело экспериментируют над техникой звукообразования, оттачивая функциональный вокальный слух, столь необходимый руководителю певческого коллектива.

Крепким фундаментом хора служит ансамбль III курса «Дубрава» под руководством старшего преподавателя кафедры Галины Бурдановой. Ансамбль характеризует чуткое проникновение в стиливые особенности фольклора, что и является их основным творческим кредо.

Студенты II и I курса – наше молодое поколение. Ансамбль II курса «Родник» под руководством доцента кафедры Ирины Егоровой в силу объективных причин не имеет пока богатого исполнительского опыта, но уже успел зарекомендовать себя как коллектив, направленный на серьезную профессиональную работу в области народного исполнительства.

Ансамбль I курса под руководством преподавателя кафедры Марии Хохлачевой – существует всего два месяца. Но тот факт, что в коллективе объединена целеустремленная талантливая молодежь, несомненно, является гаран-

том его мощного потенциала. Одним из первых достижений первокурсников можно считать качественное освоение обширного хорового репертуара, что наилучшим образом демонстрирует их работоспособность и высокий уровень начальной подготовки.

Каждый из учебных ансамблей привносит в хор свою краску, создавая в целом неповторимую тембровую палитру коллектива. В связи со спецификой учебного процесса происходит ежегодное обновление исполнительского состава и соответственно звучания. Ежегодно хор, раскрываясь в новом свете, создает благодатную почву для творческих изысканий хормейстера. Так, в этом году на смену выпускникам (женскому ансамблю) пришел I курс, в составе которого пятеро мужчин. В связи с этим укрепился фундамент хорового звучания, и, значительно возросли фактурные возможности коллектива.

Народный хор Саратовской консерватории (Фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры. Май. 2007)

Помимо этого, хор, сформированный посредством объединения курсовых ансамблей, имеет целый ряд преимуществ:

- значительно расширяется ракурс профессионального развития студентов с точки зрения их приобщения к различным видам народно-певческой эстетики (ансамблевое и хоровое народное исполнительство);
- коллектив мобилен в построении концертной программы, что позволяет максимально полно представить его вокальные ресурсы, (речь идет об использовании различных тембральных красок: курсовые ансамбли, женская и мужская группы хора, смешанный состав);
- появляется возможность (не доступная ни одному ансамблю!) постановки традиционной хореографии (обрядовых хороводов, массовых плясок и т.д.);
- студенты IV и V курсов получают уникальный опыт хормейстерской и постановочной работы с полноценным хоровым составом, имеющим широкие исполнительские возможности.

Одним из традиционных достоинств хорового коллектива кафедры является его многонациональный состав. Сегодня помимо русских ребят здесь обучаются чуваша, удмурты, абхазы и татары. Стоит отметить, что это уже второе и даже третье поколение студентов, целенаправленно поступающих в наш ВУЗ. Программы, основанные на национальном материале, становятся неоценимым опытом в профессиональной деятельности будущих педагогов и исполнителей. Только здесь они получают возможность соприкоснуться с традиционной культурой иного этноса посредством прямого общения с его представителями. Как показывает практика, национальные программы неизменно

получают большой резонанс в студенческой среде и с удовольствием исполняются.

Творческий вектор развития хорового коллектива неизменен на протяжении 40-летней истории кафедры и лежит в плоскости традиционного исполнительства. Так, одними из последних программ стали развернутые обрядовые полотна пасхальных и троичных празднеств: «Будет Светлый день» и «Семик-Троица». Сцены из спектакля «Семик-Троица» студенты кафедры представляли в ноябре 2006 года в Москве на Всероссийском фестивале «Фольклорные студии», посвященном 40-летию народно-певческого образования в России и полу-

чили положительную оценку со стороны ведущих специалистов в области фольклора.

Однако возможности коллектива не ограничиваются исполнением традиционной музыки. В 2006 году хор стал основным действующим лицом в премьерном исполнении сочинения Е. Мякотина (доцента кафедры теории музыки и композиции) мистерии «Страсти по Анне» на стихи А. Ахматовой.

Достаточно широко практикуется

привлечение в репертуар авторской музыки и обработок, выполненных студентами кафедры. Мы по праву гордимся талантливыми выпускниками, оставившими после себя богатое творческое наследие: В. Круковским, Е. Аркиным, В. Байтугановым, И. Егоровой, А. Артемкиным, М. Устиновым, Ю. Постарнаковым и т.д. Их произведения легли в основу первой части концертной программы хора, которая будет представлена на региональном фестивале «Фольклорные студии Поволжья».

Вторая часть программы построена исключительно на традиционном материале Саратовского Поволжья и носит типично региональное название «Саратовская байда» («байда» или «байдан» – повседневное времяпровождение деревенской молодежи, не приуроченное к какому-либо празднику или обряду). Зрителю представится уникальная возможность познакомиться с многомерным богатством саратовского певческого стиля.

Количественный состав хорового коллектива (56 человек) ежегодно подтверждает конкурентную способность кафедры среди прочих ВУЗов страны и демонстрирует устойчивый интерес молодежи к данной специальности.

Мы рады, что на протяжении 40 лет нам удается удерживать прочные творческие позиции и соответствовать «фольклорной школе», заложенной Л.Л. Христиансеном.

Художественный руководитель хора, старший преподаватель Н. Закатова.

Деятельность будущего специалиста – руководителя народного коллектива предусматривает многоаспектный профиль освоения дисциплин специального цикла. Специалист должен быть подготовлен для творческой деятельности в сфере профессионального искусства и как руководитель исполнительского коллектива, и как преподаватель всего комплекса специальных дисциплин в музыкальных учебных заведениях по данной специальности (народное музыкальное творчество, хоровое и ансамблевое пение, методика собирания и расшифровки записей народной музыки, народные певческие стили, педагогические основы хормейстерской работы и т.д.).

Курс «Специальный класс» в связи с обозначенной многопрофильностью приобретает особую значимость, и по своей структуре делится на два основных, взаимно функционирующих раздела.

Первый – работа студента по подготовке будущей дипломной концертной программы с учетом комплексного характера воплощаемого материала (жанрово-стилистического, сценического, тематического). В связи с этим в специальном классе продолжается работа над расшифровкой записываемого студентом песенного материала, его анализом и систематизацией, оценкой художественных достоинств фольклорных произведений, приобретением навыков формирования репертуара коллектива на основе отбора материала, возможной его аранжировки и т.д.

Второй раздел – познательная работа студента над квалификационной работой, включающая как расшифрованный фольклорный материал (песенный и инструментальный), так и его этнографическое и теоретическое осмысление.

Целью данного курса является осуществление всесторонней подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности в качестве художественного руководителя творческого коллектива, а также к научно-методической и педагогической работе в области этномузыкологии.

В результате освоения содержания курса студент должен владеть методами научно-исследовательской работы в области этномузыкологии: осуществлять типологический и стилиевой анализ образцов музыкального фольклора, их жанровую атрибуцию; проводить комплексное и системное изучение традиций народной музыкальной культуры; вести научную систематизацию документальных материалов по фольклору и этнографии, подготовить их к публикации; уметь организовать и провести экспедиционную работу; выполнить расшифровку, уметь разработать план и структуру научного исследования; составить библиографию по научной теме (проблеме); оформить дипломную работу в соответствии с существующими требованиями; быть готовым вести работу по специальности в сферах образовательной, просветительской, организационно-методической, художественно-творческой деятельности.

Специалист должен владеть методами и навыками использования материалов по народной традиционной музыкальной культуре в исполнительской и педагогической практике, включения их в современный культурный процесс; владеть методами и навыками фольклорного исполнительства; вести репетиционную работу с различными составами исполнителей, уметь свободно воспроизводить различные певческие стили и добиваться от участников ансамбля достоверности в воссоздании особенностей аутентичного звучания народной песни; ориентироваться в многоголосном ансамблевом звучании, знать законы варьирования музыкальной ткани в различных региональных народно-певческих традициях; уметь составить программу концертного выступления с использованием элементов традиционной обрядовости, включением различных форм народной хореографии с ориентацией на региональную специфику народной традиции; грамотно использовать традиционную атрибутику, костюм; добиться естественности в

сценическом поведении участников ансамбля, в воспроизведении диалектных особенностей речи.

Руководителю необходимо владеть навыками техники хорового дирижирования, непрофессионального народного пения с применением различных типов интонирования, артикулирования и фонетически точного воспроизведения образцов диалектного пения, работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и речевой артикуляцией, устранения дефектов строя и ансамбля, управления процессом многоголосного звучания, распева народной песни «на голоса», импровизации мелодических вариантов напева на основе ладо-ритмического и фактурного инварианта, творческой работы над авторскими произведениями, создания обработок народных песен, аранжировок и переложений авторской и народной музыки для исполнительских составов различных типов и видов.

Итоговая государственная аттестация по специальности включает подготовку и исполнение концертной программы, основанной на подлинных образцах музыкального фольклора различных жанров и стилей, преимущественно записанных самим студентом в процессе фольклорно-экспедиционной практики, а также одно-два произведения в виде обработки народной песни, выполненной дипломником. Возможно включение в программу одного произведения современного композитора (или композитора XX века), созданного в народно-певческом жанре.

Исполняют программу народный хор и курсовые ансамбли по выбору дипломника. Как правило, исполнение представляет собой сценически разработанную концепцию, подготовленную на музыкально-драматическом или музыкально-хореографическом материале устной или письменной традиции, включающую этнографический материал, записанный дипломником. Программа должна включать произведения народной музыки как без сопровождения, так и с сопровождением народных инструментов фольклорной традиции.

Государственная аттестация включает также раздел работы с хором (дирижирование народно-певческим коллективом). Дипломник под руководством педагога по специальности подбирает соответствующее многоголосное произведение народной музыки а сараёла, разучивает его в присутствии государственной комиссии и дирижирует им при итоговом исполнении.

Второй аспект государственной аттестации – защита квалификационной работы (дипломного сборника народных песен, собранных и расшифрованных студентом), которая предполагает наличие исторического и путевого очерков, этнографических материалов, собранных дипломником и историко-теоретического очерка, который является главным критерием в присвоении дипломнику квалификации педагога.

(Из Программы доктора искусствоведения, профессора Ярешко А.С. «Специальный класс»)

Урок специальности
(профессор А.С. Ярешко со студенткой А. Рюминой)

Изучаем народные инструменты

В русской народной культуре веками формировалась богатейшая, разнообразная и самобытная инструментальная фольклорная традиция, тесно связанная с народным пением, хореографией, театрализованным обрядовым действием. Именно синкретизм народного музыкального искусства и является его отличительной чертой, придает ему удивительную яркость, динамичность, органичность восприятия и силу эмоционального воздействия на слушателя, непосредственное вовлечение его в творческий процесс.

В контексте современных задач, направленных на сохранение аутентичных традиций народного песенно-инструментального музицирования в социо-культурном пространстве, процесс освоения и сценического воплощения фольклорных образцов должен подразумевать комплексный подход: помимо пения, необходимо также и освоение фольклорного инструментария, народной хореографии, режиссуры народной песни.

Настоящее время на кафедре народного пения и фольклора СГК им. Л.В. Собинова разработан и внедрён в учебный процесс комплекс предметов, нацеленный на всесторонне изучение фольклорно-инструментария: курс «Народные инструменты», который состоит из двух взаимодополняющих частей: теоретической (лекционной) и практической (индивидуальные занятия по изучению музыкальных инструментов и игре на них); факультативный курс инструментального ансамблевого музицирования (в рамках фольклорной традиции); разделы в курсах «Практика этнографическая» и «Методика собирания и расшифровки образцов народной музыки», посвященные изучению народной инструментальной культуры.

В курсе «Народные инструменты» даётся представление об истории бытования и изучения народных инструментов восточных славян; их функции, разновидности и классификация, способы и приёмы игры, исполняемый репертуар; анализируется современное состояние инструментальной культуры, затрагиваются вопросы, связанные с её сохранением. Также студенты должны показать навыки практического владения народным инструментарием (балалайка, гусли, гармонь, жалейки, кугиклы) в рамках фольклорной традиции – исполнение несложных наигрышей, аккомпанемент былине, частушке, народной песне на каком-либо инструменте, и самостоятельное изготовление несложных духовых и ударных инструментов из природного материала.

Особое внимание уделяется освоению аккомпанемента собственному пению, так как это даёт возможность практической реализации полученных навыков владения инструментом, и позволяет шире и разностороннее показать творческие возможности молодого исполнителя-певца. Формирование репертуара происходит из записей инструментальных образцов, сделанных в этнографических экспедициях от аутентичных исполнителей и расшифрованных самими студентами, из сборников частушек, былин, народных и авторских песен городской традиции, предполагающих инструментальное сопровождение, а также из опубликованных сборников инструментальных наигрышей.

Важной составляющей частью изучения традиции игры на инструменте является прослушивание аудиозаписей и просмотр видеоматериалов аутентичных образцов инструментальной музыки с последующим анализом репертуара, способов и приёмов игры, манеры и характера исполнения.

Синкретизм в учебном процессе достигается за счет применения педагогами кафедры современных методов обучения и форм их организации. Это, прежде всего, освоение *интегративных педагогических методик*, позволяющих объединить в единое целое отдельные элементы учебного процесса. Данное образовательное поле проявляется, в частности, в логическом объединении двух различных предметов: курса «Народные инструменты» и предмета «Постановка голоса», итоговым результатом которых предполагается концертная форма исполнения фольклорного произведения под собственный аккомпанемент на одном из народных инструментов. Впервые в программе профессионального обучения в процессе такого объединения нами предпринята попытка реконструировать инструментальное сопровождение на гусли к произведению эпического жанра (былина, традиционный духовный стих), что является обязательным при выступлении студента после окончания курса. Несмотря на существующую полемику в научно-исследовательских работах по этому вопросу, в плане практической сценической реализации для современного исполнителя, мы считаем, что такой творческий подход имеет определенное значение. Таким образом разносторонне осваивается жанр русского эпоса, обогащается и расширяется репертуар.

В исполнении Екатерины Долговой под звуки гуслей оживает старинная былина

Формы работы с *инструментальным фольклорным ансамблем* основаны на принципах включенности всех участников в творческую деятельность коллектива. На первом этапе требуется получение слухового опыта с привлечением аудио- и видеозаписей аутентичных ансамблей.

Основной задачей является достоверное воссоздание

Камертон

7

образцов народного ансамблевого музицирования, постижение особенностей аутентичного исполнительского стиля, приемов игры на различных инструментах. Так, стилистически ярко звучит в исполнении студенческого ансамбля традиционный южно-русский наигрыш «Тимоня», ставший своеобразной классикой народно-песенной и инструментальной культуры, где инструментальный фольклор (состав ансамбля: пять кугикл, изготовленных самими участниками коллектива, жалейка, скрипка, балалайка, трещотка), представлен в синтезе с песенным и танцевальным народным искусством. В итоге в виде своеобразного театрального действия сценически воплощается подлинный фольклорный образец ансамблевого творчества, выполняющий как учебные функции, так и возможность включения в концертную практику коллектива, что является существенным стимулом в освоении предмета.

Таким образом, в результате этой практической деятельности развивается интерес, творческое мышление и выявляются индивидуальные способности молодых исполнителей. В конечном итоге это и является показателем успешной работы студента, роста его профессионального исполнительского мастерства в целом.

Подобное комплексное изучение фольклорных образцов инструментальной культуры, ведется на кафедре народного пения и фольклора на протяжении четырёх последних лет. По рассматриваемому перечню дисциплин в настоящее время педагогами кафедры разработаны Учебно-методические комплексы, разработан курс лекций и практических занятий. Разумеется, за такой достаточно короткий промежуток времени далеко не все поставленные цели и задачи получили адекватную реализацию, что имеет как объективные, так и субъективные причины. Тем не менее, задачи, которые обозначены нами в рамках изучения народной инструментальной культуры, вполне определены и очень конкретны. Они нацелены на выявление *органичного творческого единства певческого и инструментального начала в фольклорной традиции музицирования*. Естественным результатом проделанной работы должно стать умение студентов применять полученные знания и навыки в современной исполнительской практике, тем самым способствовать сохранению фольклорных инструментальных традиций и их внедрению в концертное исполнительство. В конечном итоге это создает необходимую профессиональную и воспитательную базу для будущего специалиста – руководителя народного коллектива, и готовит его к дальнейшей самостоятельной творческой деятельности.

А. Михайлова,
кандидат искусствоведения,
доцент.

Музыкально-этнографическая работа имеет важнейшее значение для сохранения и развития национальных основ нашей отечественной культуры. В век глобализации культурологических процессов она приобретает особую значимость в сохранении духовного единства народа.

В настоящее время фольклористами наблюдается катастрофически быстрое угасание форм традиционного фольклорно-бытового музицирования на селе, забвение песенных и инструментальных жанров. Чтобы не произошла их безвозвратная утрата, необходима плановая тотальная работа по сбору материала с последующей их систематизацией, расшифровкой и архивацией материалов для использования их как в учебных, творческих и научных целях, так и для вечного хранения.

Как правило, учебные экспедиции кафедры народного пения и фольклора СГК им. Л.В. Собинова проводятся под руководством доктора искусствоведения, профессора А. С. Ярешко в Саратовском регионе. Исследование музыкально – поэтической стороны фольклора осуществляется в тесном взаимодействии с изучением этнографии, драматических и хореографических особенностей.

Наиболее впечатляющими стали поездки в самые «певучие» районы Саратовской области: Хвалынский, Петровский, Базарно-Карабулакский. Так, в селе **Елишанка** Хвалынского района от некогда большого и замечательно поющего коллектива осталось всего трое поющих бабушек, да весёлый озорной гармонист. Несмотря на то, что не собирались они уже несколько лет, исполнительницы охотно вспомнили и свадебный обряд, и похоронный плач, и песни своей молодости, и, видя наш неподдельный интерес, с радостью продемонстрировали свои праздничные костюмы.

Интересной и запоминающейся была встреча со старообрядческими аутентичными ансамблями села **Елховка** Хвалынского района. Кулугуры и понеты – так именуются общины, живущие своей достаточно обособленной, замкнутой жизнью. Не особенно рассчитывая на тёплый приём (так нас предупредили местные жители) мы, вопреки ожиданиям, видимо, своим искренним интересом завоевали их доверие и расположение к себе. Бабушки напели нам много очень ценного, уникального музыкального материала, показали свои святыни – молитвенные книги, «Святую Троицу», старинные иконы – всё это бережно держали они в своих натруженных руках. Ценнее у них ничего нет.

В учебной экспедиции выезд группы студентов под руководством преподавателя осуществляется по заранее подготовленному маршруту в те места, где традиции народной культуры сохраняются в продуктивном виде. Её цель – предоставить возможность студентам на начальном этапе обучения познакомиться с традициями народной культуры в их живом бытовании, с методами выявления исполнителей народной песни и инструментальной музыки, ведения опроса и аудиозаписи. В дальнейшем студентами проводятся самостоятельные экспедиции, как правило, на их «малой родине», в регионах проживания.

В работе по фиксации и анализу песенного инструментального фольклора на кафедре предпринимаются попытки всестороннего, комплексного научно-информационного исследования, как способа постижения традиции в целостной системе живого бытования. Подобный метод сформулирован в работах ведущих отечественных музыкантов – фольклористов: К. Квитки, А. Рудневой, В. Щурова, А. Мехнецова, И. Мацневского.

Важным аспектом в работе по собиранию инструментального фольклора в Поволжье является запись и создание архива традиционных наигрышей на саратовской гармонике – уникальном инструменте, до настоящего времени не получившем должного внимания и изучения со стороны исследователей фольклора. Профессором А.С. Ярешко совместно с автором заметки в 2007 году от Российского гуманитарного научного фонда получен Грант на проведение фольклорно-этнографической экспедиции с целью дальнейшего изучения фольклорного инструментализма саратовского Поволжья.

Для студентов каждая экспедиция – это одновременно урок жизни и постижение профессии. Вот некоторые из студенческих впечатлений:

«Общаясь с открытыми, искренними людьми, наблюдая за их непростой жизнью, полуразрушенными домами в сёлах, отсутствием работы и зарплаты, слушая рассказы об их судьбах, мы удивлялись, что при этом они не потеряли желание жить, и делают это от души, хотя и несколько стесняясь от нехватки забытого слова, задрожавшего от внутренних переживаний голоса... Что все наши «местные» учебные проблемы в сравнении с этим? Всё познаётся в сравнении...»

«Эта поездка стала для нас неким «погружением» в атмосферу сельской жизни. Слушая народных исполнителей, мы понимаем, сколько ещё предстоит нам познать в избранной профессии, по-возможности, перенимая их опыт «из первых уст». Александр Сергеевич, обладая огромным опытом проведения фольклорных экспедиций, умело находит духовные контакты с исполнителями и в непосредственной беседе помогает им творчески раскрыться в полной мере. Для нашего профессионального роста это явилось наглядным уроком».

Михайлова А.А., кандидат искусствоведения, доцент.

В село за песнями...

Фольклорно-этнографическая экспедиция в с. Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района Саратовской области. 2005 г.

Саратовские выпускники в Первопрестольной.

Как русская литература во многом «вышла из гоголевской «Шинели», так и народно-певческое образование России во многом зародилось в стенах Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова на отделении руководителей народного хора (сейчас – кафедра народного пения и фольклора). Казалось бы, прошло сорок лет. Но по-прежнему не ослабевают живые традиции и крепкие узы у питомцев кафедры. И эта бесконечная связь, начавшаяся с открытия отделения Львом Львовичем Христиансенем, распространилась не только во времени – в десятилетиях, но и в пространстве – по всей России: от Чёрного до Белого моря, от западных границ до Дальнего Востока. Каждый выпускник кафедры может гордо именовать себя творческим потомком Л.Л. Христиансена. Фольклористы, окончившие Саратовскую консерваторию, являются руководителями и артистами филармонических коллективов по всей России, ведут педагогическую и научную работу в музыкальных вузах, училищах и школах, а также других учреждениях культуры и искусства. Среди выпускников кафедры 15 человек успешно работают по выбранной специальности в г. Москва (где, как известно, более чем достаточно ВУЗов, готовящих специалистов по народно-певческому искусству).

Большинство из них решают актуальные проблемы возрождения национальных культурных традиций среди детей и юношества. Приобщение к народному музыкальному творчеству, к народной песенной культуре играет значительную роль в художественно-эстетическом образовании и воспитании молодых россиян. Недаром Н.В. Гоголь образно называл народное музыкальное творчество «звучащей историей», «звонкими живыми летописями». Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа сейчас насущна как никогда. Не секрет, что помимо экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Поэтому, очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патристические настроения, которые еще живы в людях старшего поколения. Безжалостное обрушение своих корней в воспитательном процессе ведет к бездуховности. Поэтому главную задачу своей деятельности выпускники кафедры видят в обогащении молодых россиян знаниями художественных ценностей традиционной национальной культуры, фундаментом которой является фольклор – как источник знаний о действительности, как средство формирования важнейших народных понятий о добре и зле, как основное условие познания родного языка и родной речи через лучшие образцы народной песни. Существенную роль в этом играет работа наших выпускников в детских фольклорных объединениях. Так в Центрах детского творчества г. Москвы работают: **Кривопуст Наталья** – куратор фольклорного

направления ЮЗАО Москвы. методист, руководитель детского фольклорного ансамбля «Махоня» - лауреата конкурса «Юные таланты Московии», фестиваля «Столица муз - Москва», международного фестиваля «Роза ветров», конкурса «Учитель-ученик» ЦДТ «Лидер»; **Ерёмина Марина** - преподаватель ДМШ им.В.И. Сафонова, руководитель детского фольклорного ансамбля «Ерёма» - дипломанта Покровского фестиваля и конкурса «Московские звёздочки»; **Бородина Наталья** - преподаватель ДМШ им. Д.Д.Шостаковича, руководитель детского фольклорного ансамбля, преподаватель постановки голоса; **Савина Дарья** - заведующая музеем прикладного искусства, руководитель детского фольклорного ансамбля, преподаватель постановки голоса, народной хореографии, народного творчества ЦДТ «Лидер»; **Морозова Ольга** - руководитель детского фольклорного ансамбля, преподаватель постановки голоса, народной хореографии, народного творчества ЦДТ «Лидер»; **Марков Николай** - руководитель детского фольклорного ансамбля, преподаватель постановки голоса, народных инструментов фольклорной традиции ЦДТ «Логос»; **Дроздова Ирина** - методист, руководитель детского фольклорного ансамбля, преподаватель постановки голоса, народной хореографии ЦДТ «Логос».

Наши выпускники продолжают работу и в народно-певческих коллективах столицы. Среди них: **Воеводина Наталья** - хормейстер, **Бородина Наталья** - солистка фольклорной группы «Ярмарка» под руководством В. Девятова; **Марков Николай, Дроздова Ирина, Савина Дарья, Морозова Ольга и Потапова Юлия** являются участниками фольклорного ансамбля РМО «Новое колесо». **Потапова Ю.** работает в РМО и в качестве методиста по фольклору.

Ну и, конечно же, стоит отметить наших лауреатов, обладателей Гран-при международного фестиваля В. Мулявина в Белоруссии, участников группы «После одиннадцати», артистов театра Надежды Бабкиной - **Зверева Андрея, Постарнакова Юрия, Феоктистова Николая и Арутюняна Карена**, ведущих активную концертную деятельность в России и за её пределами.

Всеми ими может гордиться кафедра. Они достойно продолжают традиции своего Учителя - Льва Львовича Христиансена

Материал подготовила: доцент кафедры, кандидат искусствоведения Сверлова Е.Л.

Конференция ко Дню рождения Л.Л. Христиансена (март, 2007)

Студенческое научно-творческое общество (СНТО) кафедры народного пения и фольклора всегда отличалось стремлением к раскрытию творческого потенциала студентов в исполнительском и поисково-исследовательском направлениях учебной и внеучебной работы. И сейчас продолжают успешно развиваться давние, добрые традиции, сложившиеся на

кафедре ещё при жизни Л.Л.Христиансена. СНТО,

тесно взаимодействуя с учебным процессом, ненавязчиво создаёт условия для творческого самовыражения и саморазвития личности каждого студента, способствует образованию профессионального кругозора через усвоение научных знаний; воспитание мировоззрения и эстетических представлений о народном искусстве и культуре.

Усилиями актива СНТО, в составе которого лучшие представители студенческих групп, в прошлом 2006-2007 учебном году были организованы и проведены две студенческие научно-практические конференции. На фольклорной конференции «По следам фольклорных экспедиций», посвящённой дню памяти Л.Л. Христиансена (13 октября), аспиранты и студенты 3-4 курсов поделились своими впечатлениями и представили отчёты о летних фольклорных экспедициях. Весенняя студенческая фольклорная конференция ежегодно проходит 13 марта, в день рождения Л.Л. Христиансена. По традиции, её участниками являются студенты старших курсов, выступающие с докладами на темы своих теоретических очерков, исследований и обобщений фольклорного материала, собранного ими в экспедициях. По итогам конференции лучшие работы предоставляются для публикации в Вузовском сборнике научных студенческих статей.

Творческая работа студентов отражается в многочисленных концертах для школьников и ветеранов. Тесное сотрудничество связывает наши творческие коллективы, хор и курсовые ансамбли, с музеем Н.Г. Чернышевского, с Международным фондом славянской письменности и культуры, Центром русской культуры, Русской общиной, Областным центром работников искусств, Городским Центром национальных культур. Традиционными становятся совместные научно-тематические мероприятия, творческие встречи и вечера. Особенно запоминающимися из них стали: фольклорный семинар и встреча с мордовским этнографическим ансамблем «Кучегуры» из с. Оркино Петровского района, встречи с инструментальным ансамблем фольклорной музыки «Ferdiveidunse» из Нидерландов и с ансамблями традиционной казачьей песни из Волгоградской области.

Ежегодно проводятся осенний фольклорный праздник на территории музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского и фольклорный праздник «Троицкие хороводы» на проспекте Кирова, организованный совместно с Международным фондом славянской письменности и культуры, Центром русской культуры, Русской общиной. Посещение музеев, выставок, встречи с мастерами этнографической куклы, доцентом СГУ им. Чернышевского О.П. Синичкиной и художником-этнографом Т.И. Зуенко, помогают студентам узнать много нового, интересного и полезного для своей профессии.

Два года назад сформировалась редколлегия СНТО кафедры, с увлечением занимающаяся выпуском стенгазеты «Фольклорист». Молодые корреспонденты и художники-оформители: Н. Иванова, С. Николаева, Л. Запорожец, М. Илларионова, Е. Ларькина, Ю. Колобашкина, Е. Кузнецова, Н. Шедловская, сами освещают важнейшие научные и творческие события из жизни кафедры и привлекают к этой интересной работе корреспондентов из числа студентов и аспирантов. Традиционная «Поэтическая страничка» знакомит читателей газеты с творчеством начинающей поэтессы, студентки V курса Н. Ивановой. Творчество студентов не ограничивается только концертной деятельностью. Выдумкой и остроумием отличаются традиционные «Капустники», посвящённые выпускникам.

В планах работы СНТО в новом 2007/2008 учебном году - развитие обозначенных выше, ставших уже традиционными, направлений, а так же многочисленные творческие встречи с выдающимися творческими людьми нашего края, в частности с народным поэтом России Н.Е. Палькиным, с писателем И.М. Корниловым, с лауреатом конкурса имени Л.А. Руслановой, заслуженным учителем России В.П. Гришиной.

**И.Л. Егорова
доцент, научный
руководитель
СНТО кафедры
народного пения и
фольклора**

Мастер-класс профессора Московской консерватории В.М. Щурова

Курсовой фольклорный ансамбль – школа исполнительского мастерства

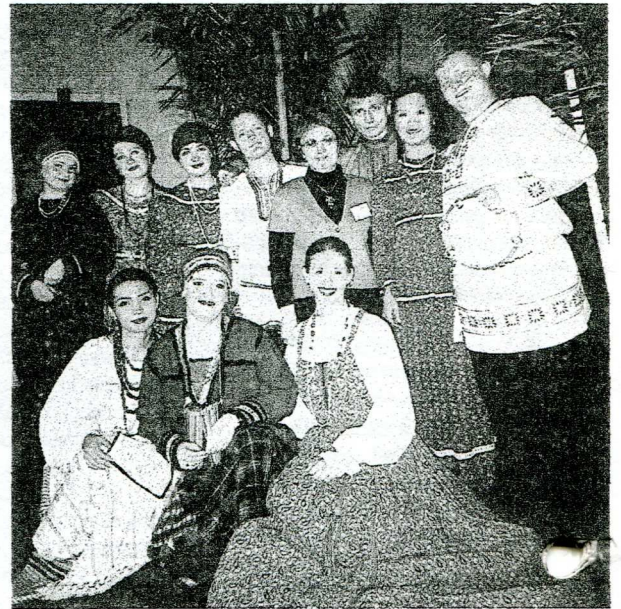
Курсовой ансамбль «Рамење» под руководством Н.А. Закатовой

Курсовой фольклорный ансамбль можно назвать настоящей школой исполнительского мастерства. В развитии курсового ансамбля Лев Львович Христиансен усматривал аналогию с аутентичным ансамблем, где одним из важнейших условий существования является многолетняя «сплетость» его участников. Обучаясь на одном курсе, студенты в течение пяти лет поют вместе, одним составом. Ансамбль из года в год накапливает концертный репертуар, приобретает свой стиль, «единомыслие», шлифует мастерство коллективного переживания и творческого общения во время исполнения песни.

С уходом из жизни Л.Л. Христиансена кафедра народного пения и фольклора в Саратовской консерватории прошла через серьезные испытания. Экспериментаторство педагогов, работавших тогда на кафедре и считавших себя его преемниками, привело к так называемой «реформе» класса ансамбля. Отказ от курсового обучения ансамблевому пению привел к разрушению основных педагогических и методических принципов учебного процесса, разработанного профессором. Лишь в 2001 году на кафедре был восстановлен Курсовой ансамбль как дисциплина, обучающая исполнительскому мастерству, прототипом которой являются аутентичные ансамбли. Первопроходцем в этом направлении стал фольклорный ансамбль «Родник». Мастерство коллектива росло год от года. Уже на III курсе в декабре 2003 года ансамбль выступил с сольной концертной программой в Малом зале консерватории. В октябре 2004 года он был удостоен диплома Лауреата I степени IV Национального фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодежи «Есенинская Русь» (г. Рязань) и стал обладателем специального приза за бережное отношение и сохранение народных традиций. Обычный, рядовой учебный ансамбль студентов, представивших свою программу рязанским слушателям, доказал: направление, основоположником которого был Л.Л. Христиансен, живёт. Оно

действительно, способно развиваться в условиях современности. Оно представляет собой школу, где главные критерии: высокохудожественное начало, эстетика естественной красоты жизненной правды в её сценическом воплощении, выражающимся в интонационно-смысловом мышлении и искусстве идейно-образного переживания. Победа ансамбля «Родник» была своеобразным творческим подарком к 95-летию со дня его рождения Льва Львовича. К концу обучения в консерватории ансамбль «Родник» стал настоящим концертным коллективом, умевшим правдиво донести до слушателей и традиционное, и художественное начало исполнительского творчества. Принцип коллективности творчества не замедлил сказаться и на воспитательной стороне. Из десяти выпускников пятеро получили диплом с отличием. Все «родниковцы», окончив консерваторию, разъехались в разные уголки страны: от Ставрополя, до Крайнего Севера. Все успешно работают по специальности. Им на смену пришли новые студенты. Ансамбль «Родник» продолжает осваивать высоты исполнительского мастерства, равняясь на своих предшественников.

И.Л. Егорова, доцент, художественный руководитель курсового фольклорного ансамбля «Родник», Лауреата IV Национального фестиваля-конкурса «Есенинская Русь»

Ансамбль «Родник» Конкурс «Есенинская Русь» г. Рязань 2004 г.

Детская школа искусств № 15 им. Л.Л. Христиансена

Важное значение имеет приобщение детей с раннего возраста к основам народной национальной культуры, а ещё лучше – возможность музыкального образования и художественного воспитания в целом на основе постижения наших истоков – глубинных фольклорных традиций. Именно такие цели и были поставлены, когда в ДМШ № 15 г. Саратова в 1994 году было открыто фольклорное отделение.

В настоящее время на отделении обучается около 60 детей, в школе четыре фольклорных коллектива: «Потешки», «Жаворонушки» – младшие коллективы, «Кужелек» – ансамбль мальчиков, «Ладушки» – здесь занимаются учащиеся старших классов. Преподавателями отделения и руководителями ансамблей являются бывшие выпускники кафедры народного пения и фольклора СКГ им. Л.В. Собинова: Пиганова А.В., Демидова О.Н., Краснова А.Г.

На протяжении 13 лет коллективы выступают на различных площадках города, постоянно принимают активное участие в областных и городских конкурсах исполнителей народной песни, фестивалях детских фольклорных коллективов, получая дипломы лауреатов и почетные грамоты: Тужилин Александр занял 1 место в городском конкурсе солистов-исполнителей русской народной песни, Проничкина Инна и Пономарёва Людмила удостоены грамот комитета по культуре администрации города Саратова, Хижняк Настя, Галинурова Венера, Галинуров Тимур с успехом выступал на областном конкурсе исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой и награждены дипломами.

13 марта 2005 года фольклорные коллективы «Ладушки» и «Потешки» (рук. Пиганова А.В. и Демидова О.Н.) принимали участие в I Всероссийском фестивале народного музыкального искусства им. Л.Л. Христиансена и были награждены почетной грамотой за высокое исполнительское мастерство.

Руководство комитета по культуре администрации города Саратова по достоинству оценило профессиональный рост коллективов фольклорного отделения за прошедшие годы и одобрило инициативу преподавателей школы – с 2005 года школе присвоено имя Заслуженного деятеля искусств РФ Л.Л.

Христиансена. При помощи кафедры народного пения СГК им. Л.В. Собинова в школе создан музей Л.Л. Христиансена, а также этнографический музей родного края.

Плодотворные творческие контакты с профессорско-преподавательским коллективом кафедры народного пения – с доктором искусствоведения, заведующим кафедрой профессором Ярешко А.С., Народной артисткой России Сапоговой Е.А., доцентом Егоровой И.Л. являются залогом успешных решений вопросов организации и содержания учебного процесса, методических проблем фольклорного отделения школы.

Серебрякова Л.И., директор ДШИ № 15 г. Саратова

Воспитываем детей

Музыкальное народное творчество – синтетический вид искусства, где помимо пения, инструментальной музыки, развиваются параллельно такие виды как игра, танец, театр, декламация. В настоящее время происходит активный процесс освоения фольклора детьми как в центрах дополнительного образования, так и в образовательных и музыкальных школах. Соответственно, ставятся разные цели и задачи, отличаются критерии итогов развития учащихся. Но главная цель для всех одна – приобщение к народной музыкальной культуре, к самобытной культуре наших предков, которая является единственной ниточкой, связывающей многие поколения и позволяющей понять и познать исторические и национальные особенности своего народа.

На кафедре народного пения и фольклора существует предмет «Практика работы с детским фольклорным ансамблем». Данный курс служит своего рода первоначальной ступенью для дальнейшей практической деятельности студентов. Основной формой обучения являются практические занятия студентов с детским фольклорным коллективом (разучивание песенного материала, внедрение элементов хореографии, некоторого инструментария: шумовые инструменты, подготовка и постановка сценария фольклорного праздника). Теоретические сведения дополняются видео, аудио-материалом. Поскольку программа курса рассчитана на один год, в связи с ограниченным учебным временем, её структура основана на освоении детьми песен календарного цикла, приуроченных к традиционным праздникам.

Впервые в нашей области фольклорное отделение – как профессиональная первоначальная ступень музыкальной подготовки – было открыто в 1994 году в ДШИ № 6 г. Энгельса по инициативе тогда ещё студентки Саратовского музыкального училища М. Хохлачёвой на базе средней общеобразовательной школы № 27. Возникла идея создания коллектива, где дети могли бы помимо пения также сами себе аккомпанировать на народных инструментах. Благодаря группе педагогов – теоретиков, инструменталистов, хореографов – был создан специальный музыкальный класс, который на протяжении 10 лет углубленно занимался в данном направлении. В настоящий момент, на фольклорном отделении обучаются свыше 100 учащихся, и данная модель активно используется так же и в других музыкальных школах, что свидетельствует о востребованности такого вида деятельности.

Выпускники кафедры, которые посвятили свою жизнь работе с детьми, являются гордостью нашей кафедры:

Андрей Артёмкин, руководитель образцового детского коллектива «Лыбедь», составитель целого ряда репертуарных сборников для детских фольклорных ансамблей (г. Владимир);

Владимир Байтуганов, основатель Школы русской традиционной культуры «Васюганье», составитель Хрестоматии Сибирской русской народной песни «Детский народный календарь» и других репертуарно-методических пособий.

Особые слова благодарности хочется выразить выпускникам, работающим с детскими фольклорными коллективами в Саратовской области, которые, невзирая на трудности, приобщают детей к народному пению, к традиционной культуре нашего края, богатого уникальными образцами песенного фольклора.

Так, в **Саратове** успешно работают:

Преподаватель М.В. Хохлачева в кругу воспитанников

Пиганова А.В. – рук. фольклорного ансамбля «Гусята» (Гран-При Международного конкурса г. Москва);

Скорнякова Ю.Н., под руководством которой ученица ДШИ № 4 Сагалаева Оля стала Лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой;

Кавыга Т.В. – заведующая секцией фольклора ГМО г. Саратова, руководитель фольклорного ансамбля «Горница», постоянного лауреата городских конкурсов в ЦДМШ;

Спицына Е.И. – руководитель фольклорного ансамбля «Переладец» ДШИ №20, лауреата Областного Фестиваля Православной культуры «Преображение»;

Сотникова С. Ю. – руководитель фольклорного ансамбля ДШИ № 12, лауреата Областного Фестиваля Православной культуры «Преображение»;

Демидова О.Н. – руководитель фольклорного ансамбля «Ладушки», «Потешки» ДМШ им. Христиансена – лауреатов городского конкурса;

Серова Л.В. – руководитель фольклорного ансамбля «Озорные голоса», ДМШ № 1.

Много наших выпускников трудится в г. **Энгельсе**:

Хохлачёва М.В., заведующая секцией фольклорного искусства ГМС г. Энгельса, фольклорного ансамбля «Ладушка» ДШИ №6 (Гран-При Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Весёлая радуга», г. Одесса; Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Самоцветы России», г. Иваново; лауреата Областного Фестиваля Православной культуры «Преображение» г. Саратов);

Пудан Л.Ф., воспитанница которой – Ковалёва Катя (ДШИ №6) – стала Лауреатом 3 степени Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой;

Сторчак В.П. – руководитель фольклорного ансамбля «Покровская слобода» ДШИ №3, лауреат городского конкурса;

Павлова С.Г. – руководитель фольклорного ансамбля «Калинушка» ДШИ №1, «Сувенир» – лауреат городского конкурса;

Андрянова С.В. – руководитель фольклорного ансамбля «Веселушки» ДШИ №4.

Старший преподаватель Малина А.Ю., преподаватель Хохлачева М.В.

Научно-исследовательская и концертно-исполнительская деятельность кафедры в период с 2002 по 2007 год

Участие в конкурсах на получение грантов

2004 г.: Грант от Фонда «Русское исполнительское искусство» на исследования русских православных колокольных звонов (Ярешко А.С.);

2005 г.: Грант Министерства культуры РФ на проведение исследований колокольного искусства России (Ярешко А.С.); Грант Министерства культуры РФ на проведение Всероссийских научных чтений, посвященных Л.Л. Христиансену;

2007 г.: Грант от Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) на проведение проекта «Фольклорно-этнографическая экспедиция с целью исследования аутентичного музыкального инструментария средне-волжского региона» (Ярешко А.С., Михайлова А.А.).

Премии, награды, дипломы, полученные преподавателями, аспирантами и студентами кафедры

2003 г.: Молодежный конкурс фольклорных певческих коллективов и солистов народов Поволжья «Голоса Золотой степи», г. Астрахань.

Дипломанты: Ширина О., Нефедова Ю., Лукьянов Д., Кукеева Б., Контарева Н., Воробьева В. (Отделение Сольного народного пения – Рук. Нар. арт. России, доцент Сапогова Е.А.); Ансамбль «Держава» (рук. доцент Сверлова Е.Л.).

III Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой, г. Саратов.

Лауреаты: Кукеева Б., Контарева Н.; дипломанты: Воробьева В. (Отделение Сольного народного пения – Рук. Нар. арт. России, доцент Сапогова Е.А.);

2004 г.: Региональный Фестиваль-конкурс исполнителей народной песни им. А.Г. Тархова, г. Пенза

Лауреаты: Нефедова Ю. (1-я премия), Потапова Ю. (2-я премия) – (Отделение Сольного народного пения – Рук. Нар. арт. России, доцент Сапогова Е.А.);

IV Национальный конкурс-фестиваль «Есенинская Русь», г. Рязань

Лауреат I степени: Фольклорный ансамбль «Родник» (рук. Егорова И.Л.).

2005 г.: I Всероссийский фестиваль народного музыкального искусства им. Л.Л. Христиансена, посвященного 95-летию Л.Л. Христиансена г. Саратов.

Дипломанты: народный хор (рук. Закатова Н.А.); курсовые ансамбли народной песни (рук. Сверлова Е.Л., Закатова Н.А., Закатова М.А.), Егорова И.Л., Бурданова Г.Н.); ансамбль народных инструментов фольклорной традиции 2 курса (рук. Михайлова А.А.); Межрегиональный конкурс исполнителей частушек им. М.Н. Мордасовой, г. Тамбов.

Лауреат I степени: Хромова О. (рук. Закатова Н.А.)

2006 г.: Всероссийский смотр-фестиваль народно-певческих коллективов, фольклорных ансамблей, солистов «ФОЛЬКЛОРНЫЕ СТУДИИ», г. Москва.

Дипломанты: Веретюк В., Суходоева В., Рюмшина А., Матюшкина Б. (Кл. Нар. арт. России, доцента Сапоговой Е.А.), Хромова О. (Кл. преп. Закатовой Н.А.) и вокально-инструментальный ансамбль в составе Рюмшина А., Чернова О., Карабутьова Ю., Захаров И. (рук. преп. Закатова Н.А., ст. преп. Михайлова А.А.);

Всероссийский фестиваль молодежи и студентов учебных заведений культуры и искусства «Фольклорные студии», г. Москва.

Дипломанты: Народный хор кафедры народного пения и фольклора Саратовской государственной консерватории (зав. кафедрой Ярешко А.С., рук. Закатова Н.А.); фольклорные ансамбли (рук. Закатова М.А., Бурданова Г.Н., Егорова И.Л.), инструментальный ансамбль (рук. Михайлова А.А.).

Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой, Саратов 2006 г.:

Лауреаты: Суходоева В., 3 курс; Рюмшина А., 3 курс - (Кл Народной артистки РФ Сапоговой Е.А.).

Ежегодно творческими коллективами и солистами кафедры дается более 50 концертов.

Педагоги кафедры приняли участие более чем в 20 научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах, в том числе Региональная научно-практическая конференция: «III Пименовские чтения», Саратов, 1-ый Всероссийский съезд фольклористов. Москва, ГРЦРФ., Всероссийская научно-практическая конференция «Колокола: история и современность». Москва, Научная конференция в рамках Всероссийского смотра народно-певческих коллективов, фольклорных ансамблей, солистов «Фольклорные студии». Москва, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, ГРЦРФ, РАМ им. Гнесиных, Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная народная культура в многонациональных регионах юга России». Астрахань, Международная конференция «Формирование гражданской личности в современной России: потенциал и модели межнационального и межконфессионального взаимодействия». Саратов, ИБИДА СГТУ, Международная научная конференция «Музыкальная семиотика: перспективы и пути развития», Астрахань и другие.

За отмеченный период педагогами кафедры осуществлено около 70 научных и методических публикаций, защищено: 1 докторская (Ярешко А.С.) и 3 кандидатских (Сверлова Е.Л., Мякотин Е.В., Михайлова А.А.) диссертации. Тематика научных исследований педагогов отражает профессиональную деятельность кафедры – воспитание будущих специалистов-фольклористов широкого профиля (руководителей и участников народно-певческого коллектива, хормейстеров народных хоров, преподавателей всего цикла спецдисциплин). Отсюда – широкий охват тем научно-исследовательских работ. В то же время выявлена магистральная тематическая линия – исследования фольклора Среднего и Нижнего Поволжья.

(Из отчета к аттестации)

Ответственный за выпуск: Пашина О.В.
Ред. коллегия: Михайлова А.А., Егорова И.Л.,

Подписано в печать
Тираж