

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 Хвалынского 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, вошедший 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.

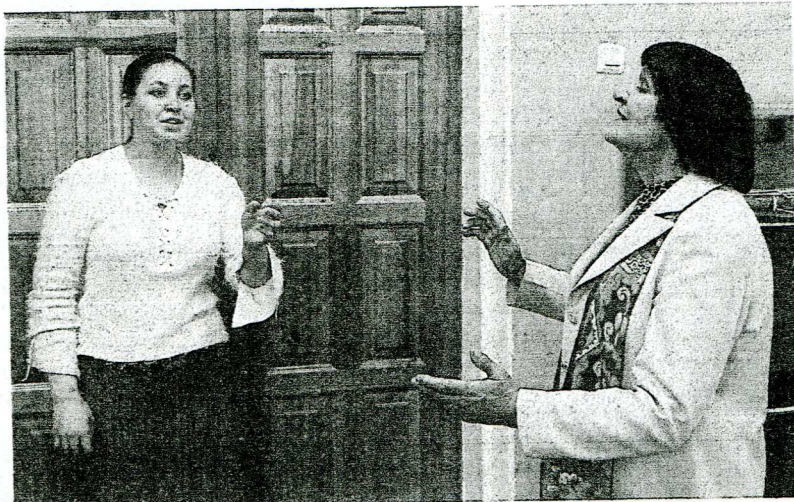
Заключительным этапом научной деятельности Л.Л. Христиансена в фольклористике явился его фундаментальный труд

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 хоровые 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

сациональных народных хоров или вообще исполнители без музыкальной подготовки. 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 тоже 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: как говорим, так и поем, поем — как говорим. «А как речь-то говорит, словно реченька журчит», — писал 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 исполнительнице 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, оттапливающими, 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

Надо учить! Учить исполнителей народных песен для профессиональной и самодеятельной эстрады.

Лев Львович Христиансен это понял одним из первых. И в 1967 году в Саратовской государственной консерватории было открыто отделение хормейстеров народного хора, первыми студентами которого стали, в основном, выпускники училищ культуры (тогда это культпросвет), певцы из профес-