

ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Наше знакомство с русским фольклором начинается еще в раннем детстве, но только в школе мы впервые знакомимся с научными представлениями о нем — жанровым составом, образной системой, поэтическими средствами и т. д. Дальнейшее, уже более углубленное изучение фольклора происходит в средних специальных учебных заведениях и вузах, которые готовят специалистов в области культуры, искусства, образования и науки. В каждом случае, в зависимости от характера учебного заведения, специализации учащихся и личности педагога, ведущего дисциплину, обучение проходит по конкретным программам, учебникам и учебным пособиям. Разница между ними порой настолько велика, что может возникнуть впечатление, что речь идет не об одном русском фольклоре, а о нескольких. Ситуация усугубляется реформами в российском образовании, введением бакалавриата и магистратуры, снижением общего количества часов на гуманитарные дисциплины во всех без исключения учебных учреждениях России. Все это создает особые условия в подготовке специалистов, большинство из которых являются, можно сказать, уникальными. Данная подготовка должна иметь более интенсивный и в то же время более углубленный характер, чем было раньше. Подавляющее большинство учебных заведений России не могут похвастаться качеством и новизной своих программ, способных обеспечить высокий уровень обучения фольклористов. Особенно это относится к музыкальной фольклористике.

Научный альманах «Традиционная культура» приглашает специалистов в области этномузыкологии высказаться по данному вопросу. Вниманию читателей предлагается статья заведующей отделом музыкального фольклора ГРЦРФ Е. А. Зайцевой, в которой характеризуется состояние учебной литературы по теории и практике русского музыкального фольклора, предлагаются к рассмотрению проблемы, касающиеся процесса обучения и воспитания этномузыковедов.

Е. А. ЗАЙЦЕВА
(Москва)

КОГО И КАК УЧИТЬ МУЗЫКАЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРУ СЕГОДНЯ?

Н адо ли современному музыканту разбираться в музыкальном фольклоре, если звуковое пространство и без того перенасыщено? В концертных залах, по радио и телевидению, в Интернете море классической, авангардной, джазовой, эстрадной музыки. Как и кем формируются приоритеты музыканта-профессионала — учителями, высококлассными исполнителями или кругом общения среди себе подобных? Есть ли в современном учебном процессе при подготовке вокалистов, инструменталистов, дирижеров и теоретиков перспективы подготовки кадров, воспитанных на национальном мелосе, осознающих фундаментальную роль фольклора в музыкальном мире.

В музыкальных колледжах дисциплине «Народное творчество» отводится довольно скромное место в учебных планах. На исполнительских кафедрах (специального фортепиано, оркестровых струнных, духовых и ударных, струнных народных инструментов, баяна и аккордеона, народного и академического пения, хорового дирижирования) музыкальный фольклор изучают один семестр. Считается, что для ознакомления с ним 34—38 часов вполне достаточно. Студентам-теоретикам повезло чуть больше: два семестра (72 часа) на первом курсе, «Фольклорная подготовка» (53 часа) — на втором и подготовка к госэкзамену (14 часов), в который входит русская и зарубежная музыкальная литература, а также народное творчество, — на четвертом.

Как обстоит дело в вузе? Я прокомментирую ситуацию на примере Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, так как преподаю в нем с момента образования — с 1993 г. Народное творчество изучают студенты кафедр струнных народных инструментов, а также баяна и аккордеона 2 семестра (в целом 52 часа лекционных, семинарских и практических занятий), дирижеры-хоровики и вокалисты-народники — 2 семестра (70 часов). Студенты-теоретики на первом курсе в течение двух семестров посещают лекции, практические занятия и участвуют в семинарах (104 часа); в летний период проходят фольклорно-этнографическую практику, а затем в индивидуальном порядке занимаются нотацией образцов музыкального фольклора (17 часов на человека). Мало это или вполне достаточно для формирования специалиста?

Речь не идет о специальности 070112 (054000) — этномузыкология. Комплекс дисциплин, разработанный в Санкт-Петербургской консерватории безусловно стоит особняком [Этномузыкология 2005]. Научно-педагогические принципы, заложенные еще в 1920-е гг. Б. В. Асафьевым, разработанные и претворенные в жизнь его последователями Ф. А. Рубцовым, А. М. Мехнецовым, нашли свое воплощение в начале XXI в. (2002), дав возможность готовить специалистов-этномузыкологов.

А как же обстоит дело с формированием музыкантов-этнологов в первостепенной? И Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, и Российская академия музыки им. Гнесиных, и Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке готовят музыковедов-преподавателей, а также исполнителей разных специальностей, но этномузыкологи остаются за рамками интересов московских музыкальных вузов. Почему? Трудно ответить на этот вопрос однозначно. В отличие от комплексного подхода к подготовке специалистов в Санкт-Петербургской консерватории, представители московских школ этномузыковедения на первый план ставили и ставят собственно музыкальные аспекты исследования, оставляя этнографическому контексту роль сопутствующую, считая, что словесные тексты

более детально изучат филологи, костюм и предметный мир — этнографы. Культурологи и психологи, социологи и лингвисты вполне могут внести свой вклад в изучение музыкального фольклора. Получается, что разносторонне обученные музыканты зажаты в тиски своей специализации и комплексное исследование той или иной традиции для них достаточно сложно в силу того, что ни этнография, ни этнология в учебный план колледжей и вузов не входит.

Вследствие этого, крайне трудно найти качественно обученных музыкантов для работы с музыкальным фольклором.

Прежде чем предложить выходы из создавшейся ситуации, остановимся на процессе обучения народному творчеству в колледже и вузе.

Программа дисциплины «Народное творчество» в колледже должна знакомить студентов, прежде всего, с жанровой системой музыкального фольклора. Иными словами, охарактеризовать календарные, семейно-обрядовые, хореографические, эпические, лирические, трудовые артельные песни, дать представление о разновидностях музыкальных инструментов и жанрах инструментальной музыки. Рассматривая каждый жанр, необходимо выделить свойственные именно ему особенности музыкально-поэтического языка и, вместе с тем, заложить азы терминологии. Значительной частью курса является освоение песен и наигрышей, которые студент должен пропустить через себя: пропеть, послушать, проанализировать. Значительными для музыканта представляются аспекты — «фольклор и композитор», а также «фольклор и фольклоризм». Еженедельный практически-теоретический тренинг в области музыкального фольклора даже в течение семестра позволяет развернуть студента к национальному музыкальному искусству, напитать его соками ярчайшего народного мелоса. После этого выбор остается за студентом: специализироваться по этой дисциплине или нет? Но выбор есть только у студентов-теоретиков, которые на втором курсе изучают предмет «Фольклорная подготовка». На нем они знакомятся с региональными музыкальными традициями, нотируют образцы музыкального и хореографического фольклора, более детально изу-

чают творчество выдающихся исполнителей-солистов и коллективов.

Чем отличается вузовский курс? Уровнем обобщения или в то же время конкретизацией исследуемого материала. Лекционный курс требует прочных знаний в области различных музыкальных дисциплин: теории, гармонии, полифонии, анализа, истории музыки и др. Находясь в тесной связи с выше-названными дисциплинами, наука о музыкальном фольклоре изучает явления, имеющие свои специфические характеристики и в области ритма, и в области музыкальной интонации, лада, формы, бытования. Это самостоятельная система — базисная для композиторской музыки, с одной стороны, почти во всем ей противоречащая — с другой. Будучи продуктом коллективного сознания, музыкальный фольклор выработал свои законы, отличные от искусства индивидуального, авторского. Ознакомление с этими законами, на мой взгляд, задача курса по народному творчеству в вузе.

Лекционные, семинарские и практические занятия дают возможность студентам не только охватить широкий пласт музыкальной аутентики, но, что принципиально, выработать собственную позицию, столь необходимую более зрелому музыканту по сравнению с колледжем.

В какой степени в настоящее время оснащен учебный процесс программами, учебниками и учебными пособиями, хрестоматиями, аудио- и видеоматериалами?

Специально для музыкальных колледжей учебники и учебные пособия не издавались с 1977 г., и на протяжении более четверти века учебное пособие Т. В. Поповой «Основы русской народной музыки» [Попова 1977] и хрестоматия Н. М. Бачинской и Т. В. Поповой «Русское народное музыкальное творчество» [Бачинская, Попова 1974] были настольными книгами при изучении музыкального фольклора. Отражая особенности советской идеологии, авторы раскрыли важность и значимость революционных песен, а духовные стихи из раздела эпических жанров исключили вообще, как будто такого явления никогда и не было. А также несколько идеализировали скоморохов, при этом текст знаменитой скоморошины «Ага-

фонушка» привели с существенными купюрами, чтобы оградить учащихся от непристойных фольклорных оборотов.

В 2000 г. Е. М. Фраенова издает учебное пособие для музыкальных училищ под названием «Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия» [Фраенова 2000]. Следуя веяниям перестройки, автор исключает революционные песни и музыкальный фольклор советского периода из поля исследования вообще, по-прежнему игнорируется музыкальная культура скоморохов. Зато духовным стихам отводится целый раздел (10 образцов с полными словесными текстами). Минимизируется роль инструментальной музыки: отдельные примеры размещены автором в разделах «Трудовые артельные песни» и «Хороводные и плясовые песни, инструментальные и плясовые наигрыши». Несмотря на указанные особенности издания, хрестоматия Е. М. Фраеновой, которой мы пользуемся уже десять лет, была и остается необходимым пособием, так как в нем собраны примеры не только из классических сборников XIX в., но и из нотных изданий, которые стали бестселлерами и подчас отсутствуют в библиотеках учебных заведений. Таким образом, применяя учебное пособие Е. М. Фраеновой в учебном курсе, можно ознакомить студентов и с «золотым фондом» музыкального фольклора, и с музыкально-этнографическими открытиями XX в.

В данном контексте необходимо упомянуть еще одно издание, вышедшее четырьмя годами раньше. Оно обозначено как учебное пособие для старших классов ДМШ и средних специальных учебных заведений. Это «Этносольфеджио на материале традиционной песни русской деревни» М. А. Лобанова [Лобанов 1996]. Данный сборник основан исключительно на песенных жанрах. Сгруппированы они следующим образом: 1 часть — «Запоминаем песни», 2 часть — «Осваиваем песенное многоголосие», 3 часть — «Материал к последним темам элементарной теории музыки». Важно то, что М. А. Лобанов предлагает удобную методику освоения элементов музыкально-поэтической речи на примере народных песен. Слоговой ритм, особенности композиции, распевы, ладовая основа, специфика много-

голосия — все эти компоненты осваиваются практически, создавая прочную базу для последующих теоретических обобщений. Такой путь — от практики к теории — в арсенале опытного педагога и при талантливых учениках вполне правомерен. Следует прокомментировать то, что предмет «Этносольфеджио» в учебных планах московских средних музыкальных учебных заведений, к сожалению, не фигурирует.

Как обстоит дело с учебниками, пособиями и хрестоматиями в музыкальном вузе? Общеизвестно, что вузовский курс может читать как один преподаватель, так и группа специалистов. Соответственно, к курсу лекций рекомендуется широкий спектр научной литературы и нотных изданий, которые студент должен знать хотя бы в ознакомительном плане. Это не снимает проблему студента, которому, конечно же, удобнее учить предмет по конкретному учебному пособию. Рассмотрим интересные нас издания в хронологическом порядке.

В 1988 г. Лаборатория народного музыкального творчества кафедры истории русской музыки Московской государственной дважды ордена Ленина консерватории им. П. И. Чайковского издала хрестоматию под названием «Русские народные песни. Образцы для пения к курсу “Русское народное музыкальное творчество”» [Русские народные песни 1988], которую студенты и педагоги прозвали «минимум». Он насчитывал 68 образцов одноголосных и многоголосных песен, включающих и те, что стали классикой, и те, что были записаны в экспедициях и нотированы. Песни скомпонованы по типам художественной образности, предложенным еще Аристотелем: эпос, драма, лирика. Примеры приведены с полными поэтическими текстами, везде указаны регионы записи и в случае с опубликованными песнями — источники. Многие годы педагогической деятельности я занимаюсь со студентами различных специальностей по этой хрестоматии, так как в ней примеры подобраны таким образом, что на них можно рассмотреть самые разные теоретические положения. Ладовая система и особенности многоголосия, ритмика и композиция, стихосложение и мелодика — все многообразие средств

выразительности вокального русского фольклора при минимальном количестве часов можно охватить. За скобками «минимума» оказалась инструментальная музыка, однако отдельной хрестоматии для учебных целей по столь существенной части русского музыкального фольклора так и не появилось.

Выход в свет книги В. М. Щурова «Стилевые основы русской народной музыки» в 1998 г. во многом заполнил существующий пробел. Появилась возможность адресовать студентов к конкретной книге. Поразительно, что народный инструментальный и инструментальная музыка Щуровым не рассматриваются, словно вся русская традиция песенная!? В результате — создается определенный информационный перекосяк, и наполняемость дисциплины нуждается в серьезном дополнении.

Знаменательным для этномузыкального образования стал 2005 г. В свет выходит сразу два издания с одинаковым названием «Народное музыкальное творчество». Первое подготовлено авторским коллективом в составе: Е. Е. Васильева, Н. Ю. Данченкова, Е. А. Дорохова, В. А. Лапин, И. В. Мацневский, О. А. Пашина (ответственный редактор) [Народное музыкальное творчество 2005]. Издание подготовлено Государственным институтом искусствознания и допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Музыкальное искусство» специальностям «Музыковедение», «Композиция», «Этномузыкалогия», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: оркестровые народные инструменты)», «Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование народным хором)». В предисловии сказано «...единственный учебник по этой дисциплине, написанный Т. В. Поповой, был издан более сорока лет назад и к настоящему времени не соответствует современному уровню науки о традиционной культуре» [Там же, 12]. Поэтому в данное издание включены темы и разделы, отражающие открытия последних лет, новые факты. Пересмотрены представления о русской духовной культуре. Кроме узкоспециальных тем по теории

фольклора введены разделы, характеризующие славянскую картину мира, панораму верований наших предков. Отсутствующий или очень сокращенный в рассмотренных выше изданиях раздел об инструментальной музыке в учебнике под общей редакцией О. А. Пашиной разработан И. В. Мациевским. Информация о народном инструментарии, жанрах и формах бытования русской инструментальной традиции изложена системно, аргументированно и при этом очень доступно. В основу положена универсальная классификация музыкальных инструментов Э. М. Хорнбостеля и К. Закса, принятая Международным советом по традиционной музыке ЮНЕСКО для учебных и справочных изданий. Кроме нотных примеров, сопровождающих все музыкальные темы учебника, в разделе по инструментальной музыке размещены иллюстрации с изображением инструментов и исполнителей на них. Кроме того, данный учебник оснащен обширной библиографией, а также словарем терминов и понятий этномузыковедения.

Второе, вышедшее в том же 2005 г., учебное пособие рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 — Музыкальное образование. А. Ф. Камаев и Т. Ю. Камаева — авторы издания «Народное музыкальное творчество» [Камаев, Камаева 2005] — «...стремились к тому, чтобы учебное пособие по возможности отражало комплексное представление о традиционной музыкальной культуре восточных славян, которое сложилось на сегодняшний день в гуманитарной науке. Поскольку музыкальный фольклор тесно связан с другими элементами народной культуры (обрядовое действие, поэтическое творчество, танец и пр.), в работе помимо сведений о различных жанрах восточнославянской песенности значительное внимание уделено общему *этнографическому контексту* музыкального искусства восточных славян» [Там же, 3]. Особенность данного учебного пособия заключается еще и в том, что он снабжен биографическим справочником «Собиратели и исследователи

фольклора», дискографией, перечнем аудиокассет и кинофильмов.

Комплектация пособиями вузовского курса была продолжена в 2007 г. Вышла в свет хрестоматия со звуковым приложением «Народное музыкальное творчество» [Народное музыкальное творчество 2007]. Над этим изданием работали ведущие специалисты Государственного института искусствознания и Института русской литературы РАН (Пушкинского дома). В рекомендации Учебно-методического объединения не указаны конкретные специальности студентов высших учебных заведений в области музыкального искусства. Это и понятно, ибо предложенные многоголосные партитуры, нотации примеров многомикروفонной записи, выписанные мелизмы и ритмические сложности требуют высокого уровня подготовки студентов по сольфеджио. На наш взгляд, данная хрестоматия адресована, прежде всего, музыковедам-теоретикам, этномузыкологам. Ценнейшим в этом издании является также звуковое приложение. Учебник и хрестоматия со звуковым приложением «Народное музыкальное творчество» (отв. ред. О. А. Пашина) — необходимый и долгожданный свод теоретического материала, нотных примеров и CD-диска.

Реакция на этот двухтомник в фольклористических кругах была неоднозначная. Критике подвергались конкретные темы и разделы учебника. Это было связано и с различными исследовательскими школами в фольклористике, и с уровнем требований. Важный момент — соответствие учебных планов, программ и учебных пособий. Принципиально то, что независимо от возникшей критики и студент, и преподаватель может воспользоваться данным изданием, взяв его за основу, а затем наращивать и конкретизировать свои знания, воспользовавшись другими изданиями, аудиокассетами, дисками.

2007 г. оказался очень результативным в плане выхода учебных пособий по музыкальному фольклору. Лакуна, существовавшая в изданиях для музыкальных колледжей и вузов, заполнилась еще одним двухтомным учебным пособием. Его автор — В. М. Щуров — уклончиво адресовал сей фундаментальный труд музыкантам-исполнителям,

композиторам, любителям и ценителям народного музыкального искусства. А как же теории-музыковеды? Им учиться по двухтомнику О. А. Пашиной?

«Жанры русского музыкального фольклора» — учебное пособие для музыкальных вузов и училищ в двух частях: 1 часть — «История, бытование, музыкально-поэтические особенности», 2 часть — «Народные песни и инструментальная музыка в образцах» [Щуров 2007]. Рекомендация использования данного пособия и в среднем, и в высшем звене вызывает достаточное количество вопросов. Разве программы курсов в колледже и вузе идентичны? Достаточно ли для высших учебных заведений только знания жанровой системы?

Несмотря на подобные вопросы, необходимо отметить, что в двухтомнике В. М. Щурова собраны интереснейшие факты, записанные в экспедициях песни и инструментальные наигрыши, указана библиография и нотография по темам. Данным пособием могут пользоваться студенты разных специальностей, так как степень сложности нотных примеров предполагает как среднюю степень общеобразовательной подготовки, так и высокий уровень развития слуха и чувства ритма. Опытный преподаватель может выбрать для конкретного случая и рекомендовать те или иные примеры. Учебник написан доступным образным языком, которому несколько не хватает академичности.

Таким образом, панорама изданий, применимых в этномызыкальном образовании, в настоящее время существенно расширилась. Растет разнообразие CD и DVD, которые можно включать в учебный процесс по фольклору. Наступает фаза координации и отбора информационных носителей для достижения поставленной цели: заинтересовать и профессионально подготовить музыканта XXI в. к восприятию, изучению, а, возможно, возрождению традиционной народной музыки.

Круг дискуссионных вопросов, касающихся этномызыкального образования, достаточно широк. Укажу лишь некоторые:

1. *Что предпочесть: широкую панораму смежных дисциплин или углубленное знание этномызоведческих предметов?*

2. *Как достичь баланса между теоретической и практической частью изучаемого материала?*

3. *Какой объем знаний по народному творчеству необходим студенту в зависимости от избранной им специальности?*

4. *Какова востребованность на рынке труда хорошо обученного этномызоведа?*

Известно, что в спорах рождается истина и что результативен тот спор, в котором собеседники, движимые общей идеей, друг друга слышат. Я полагаю, что наступило время, когда этномызоведам-педагогам, работающим в музыкальных колледжах и ВУЗах, необходимо ответить хотя бы для себя на многие вопросы, ставшие насущными, и, конечно, приступить к планомерному их решению.

Литература

Бачинская, Попова 1974 — *Бачинская Н. М., Попова Т. В.* Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1974.

Камаев, Камаева 2005 — *Камаев А. Ф., Камаева Т. Ю.* Народное музыкальное творчество: учебное пособие. М., 2005.

Лобанов 1996 — *Лобанов М. А.* Этносольфеджио на материале традиционной песни русской деревни: учебное пособие для старших классов ДМШ и средних специальных учебных заведений. СПб., 1996.

Народное музыкальное творчество 2005 — Народное музыкальное творчество: учебник / отв. ред. О. А. Пашина. СПб., 2005.

Народное музыкальное творчество 2007 — Народное музыкальное творчество: хрестоматия со звуковым приложением / авторский коллектив: Дорохова Е. А., Кастров А. Ю., Марченко Ю. И., Пашина О. А. (отв. ред.). СПб., 2007.

Попова 1977 — *Попова Т. В.* Основы русской народной музыки. М., 1977.

Русские народные песни 1988 — Русские народные песни. Образцы для пения к курсу «Русское народное музыкальное творчество» / сост. Н. Н. Гилярова. М., 1988.

Фраенова 2000 — *Фраенова Е. М.* Русское народное музыкальное творчество: хрестоматия. М., 2000.

Щуров 2007 — *Щуров В. М.* Жанры русского музыкального фольклора: учебное пособие для музыкальных вузов и училищ: в 2 ч. М., 2007.

Этномузыкология 2005 — Этномузыкология. Специальность 070112 (054000). Сборник учебно-методических материалов и нормативных документов. СПб., 2005.