СЕМИНАР - «Народная культура как начало, порождающее личность»

Доклад преподавателя высшей квалификационной категории Юдиной Т.А. на тему: **«Русское народное творчество на уроках фортепиано»**

Данная тема достаточно обширна и по объему, и по содержанию. Особенности русской музыки рассматривались на методическом объединении в течение последних трех лет.

Духовная составляющая русской музыки рассмотрена в статьях «Русская музыка в контексте традиций русской культуры», «Духовные основы русской музыки».

Основные элементы русского музыкального творчества, музыкального фольклора (варьирование, многоголосочность, имитация народных инструментов, гусельные переборы, колокольный звон, плясовые наигрыши обрядовых празднеств, юмор, сказочные образы, использующие основные элементы музыкального фольклора) отражены в пособии «Русский фольклор в творчестве российских композиторов XX века для фортепиано».

Протяжные народные песни, народное многоголосие разного типа, подголосочная полифония, являющаяся незаменимым полифоническим материалом, были рассмотрены на открытом уроке «Русское народное творчество в обработках композиторов XX века на уроках фортепиано». Примеры обрядового фольклора мы еще раз упомянули на Открытом образовательном мероприятии «П.И.Чайковский. Времена года».

Русская музыка XIX века, ее народная составляющая - основа эстетики композиторской школы от Глинки до Римского-Корсакова, а сама народная песня - один из источников формирования национального музыкального мышления. На всем протяжении обучения происходит знакомство учащихся с творчеством П.И.Чайковского.

П. И. Чайковский- один из создателей русской классической музыкальной школы XIX века - «отразил в своем искусстве с огромной глубиной реалистического обобщения именно русскую жизнь со всем своеобразием ее национального духа и особенностями ее культуры. В его произведениях мы слышим русскую «музыкальную речь», пронизанную интонациями, ритмами и ладовыми чертами народной музыки»[[1]](#footnote-2) (его пьесы в народном духе, зарисовки русского деревенского быта - «Русское скерцо», «Думка», «Времена года» «Святки» с фольклорными элементами, и характерными для плясовых народных сцен приемами изложения). «Его «поющие гаммы», напоминающие своим плавным, широким движением напевы и грустные мелодии русских народных песен, ассоциирующихся с мягкими очертаниями и просторами русского ландшафта. Именно внутреннее содержание его музыки, ее глубокие связи с русской национальной культурой определили и основные черты фортепианного стиля Чайковского»[[2]](#footnote-3). В исполняемых произведениях А.Лядова, М.Мусоргского, Н.А.Римского-Корсакова, других композиторов «Могучей кучки» нашло отражение и сказочное творчество. Но, раскрывая содержание изучаемых пьес, мы должны, прежде всего, ввести ученика в круг тех образов, которые послужили основой для этих музыкальных картинок.

 Сказки - рудимент мифа, отголосок древнейших обрядов. Существует классификация сказок, систематизация их типов, а в них - ряд стандартных образов и определенное композиционное строение: сказки о животных (о предметах, о растениях, о стихиях), волшебные, мифологические, фантастические, былинные сказки и т.д.

Отдельно следует рассматривать сказки А.С.Пушкина. Сюжетов волшебных сказок много, но их художественный мир един. Существуют определенные формулы сказочного канона, традиционные словосочетания, такие как: «жили - были», «в некотором царстве, в некотором государстве…», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «стань перед мной, как лист перед травой». Многие сказочные формулы очень древнего происхождения и сохраняют в схематическом виде ритуально-магические элементы. Например, формула встречи яги и ее диалог с героем «Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом», «фу-фу-фу, русским духом пахнет» и конечно «Утро вечера мудренее!»; концовки сказок («Я там был, мед- пиво пил»). Архаичные элементы сказок: герой - тип искателя, отправляющегося за волшебным даром или невестой и добивающегося удачи; чудесные помощники **-** особые персонажи, которым передаются волшебным образом силы и способности героя. Помощники эти разного происхождения: тотемические, из мира животных - корова, чудесный конь, серый волк, щука, кот - так называемые, благодарные животные. Древнейший из такого рода помощников - птица, единственное назначение которой, доставить героя из тридевятого царства домой. Есть орудия - помощники: дубины, топоры, оружие (мечи, ружья, стрелы), средства передвижения (лодочки, коляски), музыкальные инструменты (дудочки, скрипки), одежда (рубашки, шапки, сапоги, пояса), украшения (колечки), предметы домашнего обихода (огниво, веник, ковер, скатерть). Темные силы **-** ритуально-мифологические противники героя, которых он должен одолеть в ходе сказочных испытаний (Кощей Бессмертный, («Кощное»- славянское царство мертвых («тьма кромешная»), его владения - подземное царство, Баба-Яга). Функция у них одна - испытание героя. Древнейший мифологический персонаж Змей - самый архаичный из противников, один из древнейших образов мирового фольклора, воплощает враждебные человеку силы природы - прежде всего огня и воды. Сказочный мир делится на «наш» и «не наш». Сказка полна мотивов, содержащих в себе веру в существование «потустороннего мира», но и возможность возвращения оттуда. Разделяет эти два мира либо дремучий лес, либо огненная река, либо море-океан, либо пространство, которое герой преодолевает с помощью волшебной птицы.

В репертуаре для фортепиано много пьес под названием «Баба-Яга» (М.Мусоргский, П.Чайковский, Н.Черепнин). Баба-Яга - самый противоречивый герой. В русских сказках чаще всего выступает в роли дарительницы: от нее герой получает либо дары, либо указания, куда ему следует путь держать. Она живет или в ином мире, или на границе миров, обитая в избушке на курьих ножках, стоящей в дремучем лесу.

Пьеса «Избушка на курьих ножках» Р. Леденева. Этот образ связан с тотемическими представлениями в древнейших религиях. Согласно этим представлениям человек ведет свое начало от животного. Поэтому неудивительны сюжеты таких сказок, как «Аленький цветочек», «Царевна-Лягушка», где жених или один из супругов имеет животный облик, или герой ударяется о землю и превращается в орла, в волка. Избушка охраняет вход в сказочное царство мертвых. Птичьи ноги не что иное, как остаток зооморфных столбов, на которых стояли древние обрядовые сооружения. Картина «Изба смерти» Н.Рериха навеяна сказочным образом зловещей «избушки на курьих ножках» Бабы-Яги.

Сказка - повествовательный фольклорный жанр, и решающим, определяющим признаком является ее специальное композиционно-стилистическое построение[[3]](#footnote-4). Композиция сказки обладает известным единством. Экспозиция**,** завязка сказки(похищение, порча посевов, околдовывание). Завязка сказки сводится к тому, чтобы отправить героя из дома. Герой не просто отправляется путешествовать, кроме этого ему необходимо решить определенные трудные задачи, чаще всего - добыть диковинку (жар-птицу, молодильные яблоки). Сама дорога никогда не описывается, описывается встреча («Поехал он в чистое поле, ехал он шесть дней, шесть ночей, вдруг встречается ему на дороге…»). В сказке никогда нет описания пейзажа - обычно общие черты («чистое поле, дремучий лес»).

Основная часть сказки - противодействие беде, герой всегда подвергается испытаниям. Наиболее яркая форма этого - бой. Развязка сказки - возвращение героя. Сказка всегда хорошо заканчивается, хороший финал - ее характерный признак.

Сказка строится всегда по древнейшей композиционной схеме пути-дороги. Все это мы видим в пьесе О.Геталовой «Русская сказка», в которой используется вышеизложенный сюжет. Герой Иван-Царевич отправляется в дорогу, встречает змея, побеждает его и возвращается с победой домой. Этот сюжет ребенку известен, понятен и очень интересен. Именно схема пути, пространственность, события, происходящие с героем, само сказочное повествование в сказке непроизвольно выстраивает вариационный ряд, превращая произведение в развернутое произведение (в крупную форму). Кроме этого, фактура пьесы очень удобна для быстрого выучивания текста.

Играя подобные пьесы-сказки (аналогичны музыкальные сказки «Колобок», «Репка»), у ученика, кроме всего прочего, развивается образное мышление, так же как при чтении сказок.

В фортепианном репертуаре также широко представлены обрядовые песни. С течением времени в языческой культуре сложилась целая система обрядов, подчиненных земледельческому календарю. В русле обряда возникали самые ранние виды музыкального фольклора. Наиболее древними считаются календарно-обрядовые песни. Их содержание связано с представлениями о круговороте природы, земледельческим календарем, они отражают различные этапы жизни крестьян-земледельцев. Песни входили в зимние, весенние, летние обряды, которые соответствуют поворотным моментам в смене времен года. В канун Рождества и Крещения хороводы и пляски сменялись пением подблюдных песен - время святочных гаданий («Подблюдная» А.Лядова); время веселых народных гуляний - зимой («Святки» из «Времена года» П.И.Чайковского).

Коляда – ежемесячные праздники – календы – были хорошо известны еще у римлян. Император Юстиниан расширил празднование январских календ на все время зимних святок - от рождества до крещения. То есть, календами - колядой стали преимущественно называть не празднества начала каждого месяца, а празднование начала нового года. Смысл колядок - в пожелании хозяину дома и его семье всяческого благополучия. В разных областях Руси эти песни назывались «авсеньками», «таусеньками», «виноградьями», «щедровками» (Укр.н п. «Щедрик» в обработке Н.Леонтовича).

Пьеса А.Лядова «Про старину»- типичный сказочно-былинный распев - рассказ Баяна «о делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой».

Вступление настраивает на поэтический лад, фактура - имитирование гуслей (арпеджиато).

При исполнении этой пьесы можно вспомнить былину о Садко. Былины о нем, фольклорные материалы, связанные с подводными, языческими силами были сведены в Новгороде в стройную поэму, в которой языческие силы помогают герою-гусляру. Игра Садка производит магическое действие. Водяное божество, которому поклонялись в древнем Новгороде, одобряет игру гусляра и одаривает музыканта, предрекая ему небывалый улов или поимку «рыб-золоты-перья». Все сбывается, гусляр становится самым богатым человеком в Новгороде, игра на гуслях - волшебное средство получения земных благ. Гусли, как и «честные пиры», были неотъемлемой частью языческого ритуала. Орнаментика древних новгородских гусель XI-XIV вв. прямо указывает на связь этого культового инструмента со стихией воды и ее повелителем, а колеблющиеся во время игры струны и звук – волны. Не исключено, что игра мудрого гусляра ради хорошего улова рыбы – эточасть древнего магического обряда, производившегося у священных мест.

Что же дает нам изучение пьес-сказок на уроках специальности? Музыковед, культуролог, профессор Л. Рапацкая отмечает, что «в культуре любого народа есть некий глубинный внутренний смысл, который вынашивался и развивался на протяжении столетий. Только цельный, обобщенный взгляд на историю отечественной художественной культуры может дать ориентиры в постижении отдельных видов искусства, будь то зодчество, музыка, поэзия или живопись. В этом - основа подхода к изучению художественных произведений. Необходимо искать, прежде всего, духовный смысл произведений русского искусства, одновременно формируя мировоззрение, миропонимание учащихся»[[4]](#footnote-5).

Наша главная задача **-** раскрыть перед обучающимися - это *внутреннее содержание* русского народного творчества, познакомить учащихся с национальными традициями в русском искусстве, его самобытностью, национальным своеобразием, для дальнейшего верного исполнения фортепианных произведений.

Общение с русским музыкальным народным творчеством, с русской музыкой XIX века неразрывно связано с русской живописью XIX- начала XX века (И.Билибин, В.Васнецов, Н.Рерих и др.)

1. А.Николаев. Фортепианное наследие Чайковского. М., Государственное музыкальное издательство, 1958 г., стр. 57. [↑](#footnote-ref-2)
2. Там же, стр.242. [↑](#footnote-ref-3)
3. В русской литературе впервые на связь сказки с первобытными обрядами указал С.Я.Лурье в работе «Дом в лесу». Систематическое обследование волшебной сказки со стороны ее генетической связи с миром первобытных обрядов, представлений и верований проведено В.Проппом. [↑](#footnote-ref-4)
4. 1. Л.Рапацкая. История художественной культуры России (от древних времен до конца XXв.): учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008, стр. 3-6 [↑](#footnote-ref-5)