

Торопова Ольга Андреевна
старший преподаватель кафедры русского народного
песенного искусства СПбГИК
olgusha.toropova@mail.ru

Создание современных версий песенного фольклора: от «прошлого» к «настоящему»

Из истории вокального и хорового исполнительства известно, что уже в первой половине XIX века певцы представляли публике традиционные песни (например, Иван Рупин, лирический тенор, исполнял протяжные песни под гитару). В это же время возникает новая форма исполнения оперными певцами специальных программ, составленных из народных песен и плясок, объединенных единой темой, сюжетом. В 80-х годах прошлого столетия традиционную народную музыку в ее подлинном звучании сумел представить на сцене ансамбль Дмитрия Покровского («экспериментальный» ансамбль народной музыки при Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР). Это поспособствовало началу активного молодежного фольклорного движения и созданию многими молодыми музыкантами собственных коллективов, как профессиональных, так и любительских. Применяя принципы и технологию народного пения в современной музыке, ансамбль Покровского импровизировал с джазовыми и рок-музыкантами, тем самым впервые осуществив синтез традиционной и современной музыкальных культур.

В настоящее время существует большое количество профессиональных певцов, ансамблей и групп, исполняющих традиционные песни в современных обработках. Результатом воздействия на фольклор социально-культурных факторов стала множественность форм его музыкального и сценического воплощения. Так или иначе, данное явление можно отнести к пропаганде традиционного песенного фольклора в массы путем синтеза разных музыкальных стилей. Вследствие чего мы можем наблюдать появление новых направлений: поп-фолк, этно-поп, джаз-фолк, фолк-рок, фолк-фьюжн и др. Зачастую, при слиянии двух направлений (например, фольклора и джаза) традиционная песня исполняется в соответствии с определенным стилем музыки и теряет свою уникальность и неповторимость. Меняется манера звукоизвлечения, нивелируются диалектные особенности, нередко упрощается форма.

В учебном процессе создание «новых версий» песенного фольклора вызывает большой интерес среди студентов. Такого вида творческий эксперимент дает возможность развить музыкальное воображение, чувство коллективности, творческую свободу и владение игрой на разных музыкальных инструментах. Современная молодежь постоянно находится в окружении разнообразия музыкальных форм/стилей/направлений. Этот фактор дает определенный творческий импульс и желание создать что-то «новое» на основе «прошлого», без которого, разумеется, оно существовать

не может. Для достижения результатов перед обучающимися ставятся две основные задачи: изучение песенного материала и создание музыкальной аранжировки. Автор считает, что для подобного рода экспериментов, на начальном этапе, наиболее удобными и понятными являются плясовые песни южно-русских традиций. Именно этот жанр легче всего поддается гармонизации и обработке вообще. Также стоит отметить, что выбранная традиция должна быть достаточно изучена участниками ансамбля.

Основные элементы песенной традиции, на которые стоит обратить внимание и использовать в «новой версии»: манера пения и специфические приемы звукообразования; особенности музыкально-поэтического и интонационно-артикуляционного языка; особенности диалекта; взаимодействие голосов (партий); способы импровизации и другие.

К работе над созданием музыкального «обрамления» (инструментального/голосового сопровождения) к традиционной песне нужно подходить особенно внимательно. Необходимо сохранить ладово-гармонический строй, ритмическую структуру, форму строфы. Современная интерпретация может основываться на трех основных элементах: бит, бас, гармоническая основа. В таком случае аккомпанемент будет полноценным и завершенным. Ниже приведем возможные варианты для создания аккомпанемента:

- инструментальное сопровождение;
- «голосовое» сопровождение.

Инструментальное сопровождение может быть основано на следующих группах инструментов:

- народные инструменты (балалайка, гармонь, гусли, кугиклы, свирель и др.);
- клавишные инструменты (рояль, синтезатор);
- духовые инструменты (флейта, саксофон, гобой и др.);
- перкуссионные инструменты (кахон, бонги, шейкер и др.).

Под «голосовым» сопровождением подразумевается создание аккомпанемента непосредственно голосами участников ансамбля. В данном случае партия баса и гармоническая основа отводится голосам, а партию бита можно озвучить с помощью такой техники как битбокс (вид вокальной перкуссии).

Сегодня традиционную культуру осваивают и исполняют солисты-певцы, вокальные и инструментальные коллективы различных направлений. Стили исполняемых произведений определяются творческими возможностями, музыкальными вкусами и интересами интерпретаторов, и это, нередко, приводит к изменению аутентичного первоисточника. В рамках учебного процесса, особое внимание уделяется формированию навыков освоения, изучения и понимания традиционных певческих школ, однако, созданию современных версий песенного фольклора следует также уделять должное внимание.

Ключевые слова: современные версии народных песен, аранжировка, обработка традиционной песни.