

СЕКЦИЯ 2. Литературоведение, искусствоведение

SECTION 2. Literary and art criticism

ФОЛЬКЛОР В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Гурченко А.И.,

*кандидат искусствоведения,
преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций
УО «Белорусский государственный университет культуры
и искусств», г. Минск,
alesia_gr@mail.ru*

FOLKLORE IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL CULTURAL COMMUNICATIONS

Gurchenko A.I.,

*cand. of art criticism,
lecturer at the Department of intercultural communications,
Belarusian state University of culture and arts, Minsk*

Аннотация. Сценические формы фольклора рассматриваются автором как средство межкультурных коммуникаций в современном мире. В статье анализируется процесс сценического воплощения фольклора в деятельности современных белорусских коллективов этно trio «Троіца» и фолк-рок-группы «Палац». Рассматривается стилистика репертуара, методы работы с традиционным первоисточником, музыкальный инструментарий, сценические костюмы, оформление сцены, режиссура выступлений.

Abstract. Stage forms of folklore are considered by the author as a means of intercultural communication in the modern world. The article analyzes the process of staging folklore in the activities of the modern Belarusian teams ethno trio «Троіца» and the folk-rock group «Палац». The author describes the style of the repertoire, working methods with the traditional original, musical instruments, stage costumes, stage design, directing performances.

Ключевые слова: исполнительский фольклоризм, сценическое воплощение фольклора, международные культурные коммуникации.

Keywords: performing folklorism, staging folklore, international cultural communication.

В начале 1990-х годов в связи с обретением суверенности сотрудничество Республики Беларусь в сфере межкультурных коммуникаций стало развиваться в рамках нового суверенного государства. Республика Беларусь стала самостоятельно осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику в сфере культуры, заключать договора с зарубежными странами и международными организациями, разрабатывать нормативно-правовую базу международного культурного сотрудничества, а также вырабатывать механизм их реализации. Как подчеркивает исследователь В. Шадурский, в нашей стране произошла трансформация характерной еще для СССР авторитарно-бюрократической системы международного культурного сотрудничества в новую демократическую систему, основанную на общечеловеческих ценностях и национальных интересах [1].

В современном мире фольклор является важным средством налаживания культурных коммуникаций между народами. Фольклор без преувеличения можно назвать маркером национального своеобразия культуры каждого народа, его уникальности и неповторимости. Фольклор – это наиболее ценное достояние культуры каждого народа, которое представляет собой целостную художественно-творческую систему, имеющую огромный потенциал как жизнестойкий источник народной мудрости. В этой связи, возрождение воспитательного воздействия традиционной народной культуры является одной из наиболее актуальных задач современности.

Предметом нашего исследования является деятельность исполнительских коллективов, ориентированных на сценическое воплощение фольклора. Данное самостоятельное художественное явление, ограниченное исполнительскими средствами и предполагающее сценическое воплощение фольклора определяется нами как исполнительский фольклоризм.

Специфику сценического воплощения фольклора в современном исполнительстве мы предлагаем рассмотреть на

примере деятельности этно trio «Троіца» (лидер – И. Кирчук). Свой стиль этно trio определяет как folk-fusion (фьюжн – в пер. с англ. – сплав), который представляет собой одновременное существование аутентичного фольклорного образца с авторским материалом в современной музыкальной стилистике (рок, блюз, джаз, кантри, рок-н-ролл и др.). Репертуар ансамбля основан на обрядовом (календарном, семейном) и внеобрядовом фольклоре. Большинство зафиксированных фольклористами белорусских традиционных народных песен – женские, потому что именно женщины принимали непосредственное участие в обрядах. В репертуаре этно trio они занимают основное место. Мужских же песен зафиксировано значительно меньше, но, не смотря на это, они также входят в репертуар коллектива.

Стиль, в котором создаются композиции, зависит от характера использованных в них традиционных народных песен. Так, песня «Правяду русалку» спокойная, напевная, поэтому при ее аранжировке музыканты не использовали, например, напористый хард-роковый ритм. Ансамбль не делает акцент на музыкальном, поэтическом тексте или других средствах выразительности, а использует их целостно, комплексно и неделимо. В процессе сценического воплощения фольклора коллектив сохраняет мелодику, ритмику, диалект, нюансы, дыхание, манеру пения и поэтический текст.

В процессе студийной аудиозаписи своих проектов этно trio много экспериментирует. Так, при работе над композицией «Рэчанька» были использованы 16 каналов записи с разными инструментальными и вокальными партиями, что в концертных условиях осуществить невозможно. Коллектив не стремится к значительной переработке фольклорного первоисточника. Например, композиция «Пожня» приближена к экспедиционной записи, а композиция «Ой, бору мой» является примером максимального эксперимента, так как ее аранжировка объединяет в себе три песни свадебной тематики («Ой, бору мой», «Не забывайся, Иванька, што табе мамачка казала» и «Гэй, Ляле»). Что касается инструментального сопровождения, то в концертных программах ансамбля есть композиции, которые исполняются с минимальным аккомпанементом (в аранжировке «Яблынь мая» использованы только перкуссии, которые ритмически поддерживают вокальную партию). Но, есть народные песни,

которые хорошо сочетаются с насыщенным инструментальным сопровождением и приобретают благодаря этому новые краски («Добрэ тому», «Каліначка» и др.).

В своих аранжировках коллектив использует традиционные народные заговоры и предания, которые гармонично вплетаются в музыкальную фактуру (композиции на основе заговора и юрьевской песни «Юр'я», купальской песни и заговора «Ведзьма» и др.). Кроме того, в репертуаре этнотрио есть оригинальные авторские произведения по мотивам традиционных народных песен (варианты композиций «Пожня», «Ні парой ты, зара», «Добрэ тому» и др.).

В основе работы коллектива всегда лежит аутентичный песенный материал. Как считает И. Кирчук, чтобы раскрыть дух, энергетику первоисточника, необходимо иметь подходящий инструментальный тембр. Находясь под влиянием мировых глобализационных процессов в сфере исполнительского фольклоризма, ансамбль активно и довольно смело экспериментирует, вводя в аранжировки самые неожиданные тембровые сочетания. Так, «Троіца» использует инструментарий, характерный для белорусской сельской традиции (жалейки, дудки, чаротки, окарины, смык, колесная лира и цитра). Кроме того, с белорусскими традиционными народными музыкальными инструментами сочетаются голландские и итальянские окарины, африканские, индийские и болгарские дудки и жалейки, голландские колокола и гонги, немецкая цитра и варган, турецкий барабан и саз, русские гусли, африканский барабан (джамба), кокос из Зеландии, бамбуковый ксилофон из Индонезии, дарабука, анклуны, гунданг, санза, дерево дождя, железная змейка, а также губная гармошка, четырехструнные малая и альтовая и трехструнная малая домры, шестиструнные и двенадцатиструнные гитары и современные эстрадные перкуссии.

Во время выступлений на сцене «Троіца» использует более 30 музыкальных инструментов, что в свою очередь создает определенные сложности для работы звукорежиссера. Все инструменты акустические и имеют разную силу звука и поэтому, например, перкуSSIONИСТУ на сцене необходимо 8 микрофонов, лидер-вокалисту – не менее 3 (для окарин, жалеек, вокала и т.д.).

Этнотрио «Троїца» не разрабатывает программы в рамках одной темы (например, свадебные или колядные песни), а выстраивает композиции по блокам. Перед исполнением И. Кирчук рассказывает об аранжировках и характеризует использованные в них традиционные народные песни. Зачастую в это время звучит музыкальный материал, который подготавливает слушателя к предстоящей композиции. Некоторые блоки номеров строятся по принципу non-stop.

Если не учитывать оригинальный и яркий сценический облик И. Кирчука, то сценическому костюму этнотрио придает второстепенное значение. Музыканты рассматривали возможные варианты использования данного визуально-пластического средства выразительности. Но, в результате пришли к выводу, что в таком случае к каждой программе необходимы новые костюмы, как это в свое время делали «Песняры». Сценический облик этнотрио включает языческие мотивы. В нем нельзя найти ни единого случайного элемента – все подчинено общей эстетической программе и имеет свое значение.

Во время выступлений этнотрио «Троїца» на сцене можно увидеть большое количество самых разных музыкальных инструментов, что определенным образом организует сценическое пространство. Когда у музыкантов есть такая возможность, то для оформления сцены используются аутентичные предметы быта (например, полотенца). Оригинальным, на наш взгляд, является введение визуального ряда, состоящего из слайдов с фотографиями группы во время гастрольных туров, а также с изображениями белорусских народных музыкальных инструментов, традиционной народной одежды и предметов быта. Визуальному ряду как средству выразительности коллектив уделяет большое внимание, в результате его демонстрация перерастает в самостоятельное сценическое действие.

В программах этнотрио «Троїца» активно используется лазерное освещение, слайды и видеоряд. В процессе выработки концепций своих программ, музыканты планировали выходить на сцену по одному, оставляя во время выступлений одного из музыкантов для сольных номеров. Однако, во-первых, их программы и без того самодостаточны, а во-вторых, движение на сцене ограничивается большим количеством инструментов

и звукоусилительной аппаратуры. Поэтому, данное сценическое средство выразительности для коллектива не является определяющим.

Следующий коллектив, творчество которого мы проанализируем – это фолк-рок-группа «Палац» (лидер – О. Хоменко). Коллектив использует ансамблевую вокально-инструментальную форму исполнительства и работает в стиле фолк-рок. Степень трансформации первоисточника зависит от того, какую цель музыканты ставят перед собой. Однако фонетика, ритмика и мелодика в аранжировках близки к оригиналу. В процессе работы, музыканты стремятся проникнуть в систему традиционного народного мышления и потому, скрупулезно изучают фольклорные образцы.

Материалами для работы коллектива служат традиционные народные песни, зафиксированные участниками коллектива во время экспедиций преимущественно по Полесскому региону. Кроме того, ансамбль использует материалы частных аудио- и видеоархивов, расшифровки из сборников традиционной народной музыки. Репертуар группы составляет обрядовый (календарный, семейный) и внеобрядовый фольклор, а также авторские произведения близкие по стилистике к традиционной народной музыке. Аранжировки обычно выполняются всеми участниками группы и в устной форме, что сближает рок-исполнительство с фольклором. Однако есть и другие примеры. Так, альбом «Дарожка» включает авторские аранжировки Ю. Выдренка («Борам», «Дарожка», «Казачэнька») и О. Хоменко («Каліначка», «Волы»).

Когда музыканты кардинально трансформируют первоисточник, то обозначают свои композиции словами «по мотивам народной песни» («Ночы», «Дарожка»). Музыканты много экспериментируют и ищут новые решения своих произведений. Так, альбом «Ганчыць «Палац»» – это ремиксы наиболее популярных композиций из репертуара группы, которые стали результатом совместной работы участников коллектива и ди-джея Рея Хвисевича. Они имеют ярко выраженную дискотечную стилистику. Более того, альбом включает бонус-трек с аутентичными музыкальными сэмплами, которые могут стать материалами для работы в самых разных стилистических направлениях.

У «Палаца» есть своя концепция трактовки инструментария. Так, в самом начале творчества группа довольно активно использовала сэмплерные технологии, но с течением времени частично отказалась от них, и больше внимания стала уделять работе с «живым звуком» в фолк-роковом составе. Компьютерные записи отдельных партий делаются в минимальном объеме. Инструментарий ансамбля составляют инструменты характерные для сельской традиции (дудки, жалейки, пастушья труба, окарины, парные дудки, дуда, колесная лира, шархуны), академические (кларнет, труба, акустическая гитара), модифицированные народные (цимбалы, кнопочный аккордеон) и эстрадные (саксофон, электро- и бас-гитара, перкуссии). Музыканты много внимания уделяют поиску новых тембровых соотношений. Так, композиция «Ой, Купала» стала результатом творческого сотрудничества коллектива с ансамблем БГУКИ «Гуды» (художественный руководитель – И. Мангушев). В аранжировку композиции удачно введены тембры таких традиционных народных духовых инструментов, как пастушья труба, дуда и окарины.

Программы коллектива строятся не тематически, а по блокам номеров. Выступления в проектах «Палаца» ведет лидер-вокалист О. Хоменко. Он много беседует с аудиторией, а также дает пояснения к композициям и рассказывает истории их создания. В связи с этим нельзя не отметить общие черты между рок-исполнительством и традиционной народной культурой, а именно близость функций современного рок-музыканта и народного музыканта.

В отношении сценического костюма необходимо отметить, что на разных этапах творчества у «Палаца» было несколько его вариантов. К созданию каждого из них музыканты подходили основательно, а именно изучали особенности белорусской традиционной народной одежды и возможные варианты ее стилизации.

Рок-группа долго искала варианты сценических головных уборов. Музыканты нашли этнографические описания конопляных шляп, на примере которых были выполнены их сценические варианты. Как подчеркивает лидер рок-группы О. Хоменко, смысловую нагрузку в них несет и сам черный цвет, который был характерен для одежды только зажиточных людей.

Таким образом, ансамбль долго работал над каждой деталью и образом сценического костюма в целом и только затем обратился к специалистам для практической реализации идеи. Кроме того, музыканты принимали непосредственное участие и в изготовлении костюмов, а именно в ткачестве.

Заметим, что по сегодняшний день многие коллективы подходят к вопросу сценических костюмов шаблонно и используют в качестве головных уборов соломенные шляпы. Так, несколько десятилетий назад художественный руководитель «Крупіцкіх музык» В. Гром, на этапе поиска сценического имиджа своего коллектива ввел этот элемент в костюмы своего ансамбля. В скором времени данную деталь стали заимствовать и другие коллективы.

В качестве оформления сцены в программах фолк-рок группы «Палац» используются визуальный ряд в виде документальных видеофильмов о традиционных народных исполнителях. В некоторых программах сцена стилизуется под деревенский дом. Сценическое движение во время выступлений коллектива затруднено наличием на сцене большого количества аппаратуры, музыкальных инструментов и исполнителей. Визуальный ряд в программах ансамбля представлен лазерным освещением, слайдами, видеорядом и заменой инструментов в процессе выступления.

Проанализированные нами в данной статье сценические коллективы, ориентированные на сценическое воплощение фольклора ведут активную гастрольно-концертную деятельность, направленную на популяризацию белорусской традиционной народной культуры как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье, в результате чего, собственно, и осуществляется сам процесс межкультурных коммуникаций.

Список литературы

1. Шадурский, В. Внешняя культурная политика Беларуси: поиск оптимальной модели / В. Шадурский // Материалы VIII Междунар. науч. конф., посвящ. 88-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2009 г. / редкол. : В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск : БГУ, 2009. – С. 62 – 65.