

Н. С. МИХАЙЛОВА

*Государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник «Кижы»*

УДК 781.7:378.978

ОБ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ФИННО-УГОРСКОГО МИРА»

В современном обществе музыка активно расширяет границы своего влияния. По степени популярности она обходит другие виды искусства, является характерным признаком современного бытия и отличается большим разнообразием этнических, бытовых, жанровых и стилистических форм¹. Музыка, по сравнению с другими видами искусства, обладает явно меньшей понятийной и предметной конкретностью: она невербальна и всегда лично воспринимаема. Познавательная деятельность проходит здесь в очень важной для молодого человека чувственной сфере. По утверждению Ван Геннепа, «эмоция, сообщенная художественным произведением, не способна выражаться в действиях непосредственно, немедленно, <...> но эстетические эмоции способны, накапливаясь и повторяясь, привести к существенным практическим результатам»².

Восприятие музыки современным человеком подвергается активным изменениям. В. Сыров отмечает преобладание в современной культуре неадекватных форм восприятия: рассеянного, фрагментарного, «загрязненного»³. Фрагментарный тип он наделяет адаптирующей функцией, которая помогает человеку не потеряться в лабиринте коммуникаций⁴. Наряду с этим, важна компенсаторная функция самой музыки. Благодаря ей воспринимающий может вместе со своей жизнью проживать тысячи других, быть участником великих событий прошлого, переживать не только свои собственные чувства, но и чувства других людей, раскрываемые композиторами в музыке. Психолог В. Петрушин придает этой функции искусства большое значение. По его мнению, именно она «позволяет человеку жить в лоне Культуры, быть соучастником исторического процесса движения человечества, ощущать себя его естественной и органической единицей»⁵.

В музыке легко проходит процесс определения этнической принадлежности. Если в других сферах человеческой жизни проявление и транслиро-

вание национальных черт может вызывать негативную реакцию, то в музыке этноидентифицирующие черты всегда воспринимаются положительно. Эта особенность позволяет деликатно формировать картину мира с этническим компонентом, раскрывающую возможные точки соприкосновения и способы взаимодействия различных культур, что, несомненно, повышает уровень эмпатийности и расширяет границы толерантности у подростка.

Современный человек начинает понимать, что культурная самобытность его народа неотделима от других, а познание самих себя, собственной культуры связано с познанием иных культур, что все мы подчиняемся «законам» культурной коммуникации. М. Бахтин говорил, что «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже. Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом, между ними начинается диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно обогащаются»⁶.

Эти положения легли в основу концепции авторской программы факультативного курса «Музыкальная культура финно-угорского мира» для 7 класса ДМШ⁷. Подавляющее большинство подобных программ, используемых в ДМШ, являются либо фольклорно, либо профессионально ориентированными⁸. В отличие от них, предлагаемая программа устанавливает паритетность этих областей музыкальной культуры, что позволит значительно расширить знания учащихся о народной музыке, ее влиянии на композиторское творчество и, учитывая национальную окрашенность изучаемого материала, пробудить интерес к этнической культуре других народов.

В программе используются инновационные технологии, которые направлены на развитие логиче-

ского, аудиального, визуального и творческого мышления подростка. В подростковом возрасте восприятие музыки занимает особое, приоритетное положение. Психолог В. Мухина указывает на то, что «подростки и юношество наиболее чувствительны к воздействию музыки. Именно эта категория людей стремится воспринимать музыку на пределе возможного»⁹. Осознавая чувства, вызванные музыкой, подросток обогащается новыми для него переживаниями, обнаруживает в себе способность понимать людей, сопереживать и сочувствовать им, что имеет большое личное и социальное значение как важнейшее условие общения.

Применение определенного алгоритма при изложении большого объема информации позволяет формировать полные обобщения и выстраивать логические цепочки влияния одних элементов культуры на другие. Осмысление материала с помощью ассоциативных сигналов-кодов (по методике *опорных конспектов*) помогает раскрытию темы при изложении нового материала, самостоятельной подготовке учащихся и всех видах устных ответов, а также дает основу для развития творческого мышления¹⁰. Направленность в первую очередь не на усвоение большого объема информации, а на понимание механизмов формирования музыкальной картины мира у разных этносов, позволяет в качестве проверочных использовать *творческие задания*. Именно они ориентированы на развитие креативности мышления подростка.

ОТ АЛГОРИТМА К ОПОРНОМУ КОНСПЕКТУ

Весь курс состоит из двух частей. Первая — «Традиционная культура финно-угорского мира» — посвящена истории, языку, этнографии и музыке финно-угорских народов. Последовательность изучения каждого народа зависит от степени родства и взаимовлияний разных культур друг на друга. Например, вместе изучаются народы ханты и манси, проживающие в непосредственной близости и имеющие много общих черт, а также венгры, связанные с ними непосредственным угорским родством. Таким способом прослеживаются пути пространственных и временных перемещений финно-угорских народов, появление различий в их культуре, связанных с приобретением новых «соседей», определяется степень влияния одних элементов культуры на другие, и в частности на музыку, отчасти реконструируется традиционный образ мира этих людей.

Наполнение блока по традиционной культуре финно-угорских народов соответствует общепринятым при описании народов алгоритмам: *Общая характеристика — история — тип хозяйствования — поселения — жилище — пища — одежда — ремесла — фольклор — музыка*. Например, материал по карелам изложен следующим образом:

1. Общая характеристика этноса.
2. Формирование этноса на Карельском перешейке. Миграция карел в северное Приладожье (XI в.). Христианизация (XII в.). Соперничество Швеции и Новгорода за обладание карельскими землями (XIII–XVIII вв.). Присоединение к Российской империи (1743). Национальная автономия (1920).
3. Комплексное хозяйство. Традиционные занятия: подсечно земледелие, охота, рыболовство, лесные промыслы, развитие отходничества (с XVIII в.).
4. Прибрежное расположение селений, гнездовой и разбросанно-хуторской тип поселений. Северно-русский тип жилища с некоторыми особенностями: значительная высота сруба дома, соединение под одной крышей жилья для семьи и построек для скота. Богатство внешнего декора жилища карел.
5. Традиционная пища: озерная рыба, растительные и животные продукты, дары леса; большое количество хлеба, пирогов.
6. Туникообразный комплекс древней одежды; северно-русские влияния в поздних формах. Вышивка как основной вид украшения одежды.
7. Традиционные ремесла: кузнечное, оружейное дело, резьба и роспись по дереву, узорное ткачество, золотошвейное и жемчужное шитье.
8. Эпос карел как один из наиболее архаичных в мировом фольклоре. Руны о сотворении мира и рождении Вяйнемейнена, изготовлении кантеле, чудесной мельницы Сампо. «Калевала» Э. Леннрота.
9. Руны — древнейшие эпические песни. Особенности рунического напева: восьмисложный стих, пятидольный метр, двухчастность мелодической строфы, квинтовый амбитус, преобладание нисходящего и волнообразного движения. Диалогический характер сказывания рун.
10. Свадебная обрядность карел. Масштабность первой части ритуала. Свадебные причитания, величальные песни, песни-наставления жениху и невесте. Похоронно-поминальные обряды. Карельские причитания как одно из выдающихся

достойный музыкально-поэтического творчества карел. Ее особенности: богатство метафорических замен, использование приемов параллелизма и аллитерации. Бытование лирических, плясовых песен, частушек. Йойки северных карел. Влияние финской культуры на севере и русской, вепсской — на юге Карелии.

11. Развитая хореографическая культура: крууги, пирилейки, кадрили, ланцы, контрдансы и др.

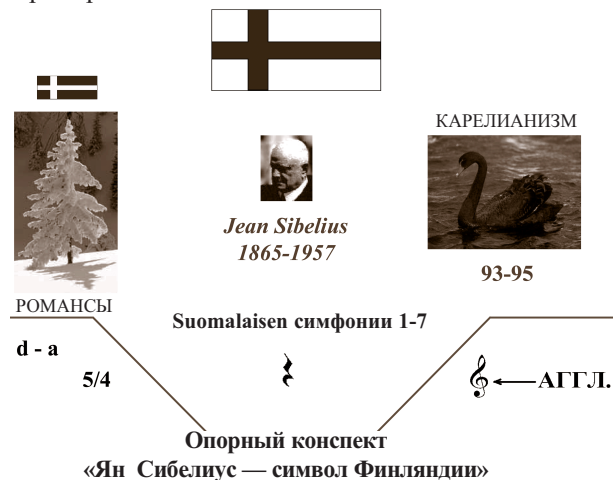
12. Музыкальные инструменты: кантеле (цитра), торви (труба), йоухикко (лютня), паюпилли (флейта), гармонь, балалайка и др.

13. Особенности музыкального языка карел: сильное влияние рунической традиции, преобладающая роль диатоники, секундное движение в основе ладового развития мелодии, одноголосие и гетерофония. Неприкрепленность текстов к напевам.

Вторая часть — «Профессиональная музыка финно-угорских народов» — включает два раздела. Первый — «Ведущие национальные композиторы» — посвящен жизни и творчеству композиторов XX в.: венгров З. Кодая и Б. Бартока, финнов Я. Сибелиуса, Э. Бергмана и Г.-Р. Синисало, марийца А. Эшпая и эстонца В. Тормиса. Их деятельность рассматривается с точки зрения влияния национальной культуры на творчество, дается оценка его места в культуре народа. Во второй раздел «Музыкальное краеведение» вошли значимые для музыкальной культуры Карелии темы: «Калевала» в профессиональной музыке Карелии», «Традиционная музыка финно-угорских народов Карелии в творчестве профессиональных композиторов», «Песни о Карелии. Гимн Карелии» и др., что способствует формированию более полного представления о музыкальной культуре и национальном своеобразии края.

В первом разделе эффективно использовано использование опорных конспектов, сделанных по модели В. Шаталова. Опорный конспект охватывает большой объем материала при минимуме печатных знаков, а квантовое расположение опорных сигналов фиксирует в сознании учащихся основные модули темы. Непременным условием его составления является минимальное количество печатных знаков и их содержательная смысловая нагрузка. При изучении темы «Я. Сибелиус — символ Финляндии» используется опорный конспект, который содержит основные смысловые сигналы, своеобразные коды творчества композитора (пример № 1).

Пример № 1

Финский флаг символизирует мировой и государственный статус Сибелиуса как финского композитора и автора государственного гимна. Слово «карелианизм» называет одно из важных направлений в Финляндии конца XIX в., которое характеризовалось увлечением «Калевалой» и носителями древней рунической традиции. По утверждению В. Ниловой, это направление является основополагающим этапом в творчестве Сибелиуса 1890-х гг. и воплотилось в известнейшем произведении — «Сюита о Лемминкяйнене»¹¹.

Среди четырех легенд наибольшую популярность завоевала легенда «Туонельский лебедь». *Черный лебедь* выбран не случайно: он идентифицирует свою принадлежность к мрачной стране Туонеле (загробный мир). Комплекс сигналов-кодов — *дерево, шведский флаг и романсы* — указывает на большое значение в творчестве камерно-вокальной музыки на стихи шведских поэтов (Рюдберга, Рюнеберга). В их поэзии важное место занимают образы природы и ландшафта. Фраза *Suomalaisen симфонии 1-7* содержит ассоциативный ряд: Сибелиус как один из крупнейших симфонистов рубежа веков, создавший семь симфоний. Эти симфонии, по мнению исследователей (Э. Тавастшерна, А. Ступель), имеют ярко выраженные национальные черты. *Знак паузы* указывает на одну из музыкально-исторических загадок — тайну творческого молчания композитора в последние 25 лет.

Два боковых опорных сигнала-кода содержат информацию об основных национально-специфических чертах музыкального языка Я. Сибелиуса: слева — основанные на рунической традиции и выделенные им самим в докладе «Размышления о народной музыке и ее влияние на развитие классического искусства», справа — исходящие от финского языка (который относится к агглютинативному типу) и обозначенные исследователями.

АУДИАЛЬНОЕ ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛЬНОЕ

Визуальность мышления современного подростка требует активного привлечения наглядности и технических средств в процессе обучения (использование разного рода таблиц, фотографий, рисунков, предметов традиционного быта, деталей костюма, видео- и аудиозаписей). Поэтому несомненный интерес вызывает вводная лекция блока по профессиональной музыкальной культуре и особенно ее часть — «Основные технические средства звукозаписи в истории музыкальной фольклористики». Она не только раскрывает эволюцию звукозаписывающей техники — от фонографа до современной цифровой видео- и звукозаписывающей аппаратуры, но и дает практическую возможность учащимся почувствовать себя на месте фольклористов-собирателей традиционной музыки. Для прослушивания и сравнения качества записи учащимся предлагаются фонограммы традиционной музыки (в том числе записанной автором программы в экспедициях по Карелии и Вологодской области на протяжении последних десяти лет), выполненные на разных устройствах и носителях. Материал изложен предлагаемым ниже способом.

Основные технические средства звукозаписи в истории музыкальной фольклористики:

Фонограф — первый звукозаписывающий аппарат (1897). Дал возможность многократного воспроизведения народных напевов с целью уточнения научных записей. Недостатки фонографа: низкое качество записи, малое время записи (3–4 минуты), громоздкость и дороговизна аппарата.

Репортажные пластинки позволили выполнять фонографирование в студиях звукозаписи (1930-е гг.).

Магнитофон (1940-е гг.) увеличил временной объем записываемого материала в десятки раз, улучшил качество записи, облегчил расшифровку напевов за счет возможности замедления звучания. Недостаток: громоздкость аппарата (до 16 кг).

Кассетный магнитофон, диктофон (1960-е гг.) создали значительную легкость и удобство записи; *многоканальная запись* позволила записывать и прослушивать мелодическую линию каждого исполнителя и делать точные расшифровки.

Портативная видеокамера (1970-е гг.) позволяла запечатлеть как звуковой, так и визуальный материал.

Цифровые записывающие аудио- и видеоустройства (Mini disc Recorder, CD Recorder, цифровые записывающие станции и пр.) создали высокое качество записи-воспроизведения, возможность компьютерной обработки (1990-е гг.), изучения и хранения материала; основной недостаток — дороговизна техники.

НА ПУТИ К КРЕАТИВНОСТИ

В современном обществе возрастает насущная потребность в креативной системе развития личности. Основными компонентами креативности являются: способность к анализу, синтезу, сравнению и установлению причинно-следственных связей; критичность мышления и способность выявлять противоречия; прогнозирование возможного хода развития; способность многоэкранный видеть любую систему или объект в аспекте прошлого, настоящего, будущего; выстраивать алгоритм действия, генерировать новые идеи и представлять решения в образно-графической форме¹².

Программа содержит ряд творческих заданий, выполнение которых может быть как устным, так и письменным. Вот некоторые из них:

Задание 1. Укажите пути переселения финно-угорских народов в процессе исторического развития и современное их местонахождение (венгры, удмурты, карелы).

Учащимся выдается физическая карта, не имеющая административных названий. Им необходимо нарисовать маршрут, которым перечисленные народы продвигались с территории Приуралья к местам современного заселения. В устном рассказе необходимо доказать, что народы двигались именно так: вспомнить элементы культуры современных финно-угров, указывающие на пребывание их на территориях «пути следования».

Следующее задание предполагает не только проверку знаний, но и умение определить характерные черты культуры народа, составить его культурный портрет.

Задание 2. Проведите самотестирование по культуре одного из народов. Составьте один или несколько вопросов по каждому пункту и ответьте на них: *общая характеристика — история — тип хозяйствования — поселения — жилище — пища — одежда — ремесла — фольклор — музыка.*

Третье задание направлено на выявление типологически однородных музыкальных инструментов.

Задание 3. Дополните предложенный ряд родственных музыкальных инструментов:

карелы — кантеле,	венгры — дуда,
марийцы — кюсле,	мордва — пувама,
удмурты — ?	марийцы — ?
ханты — нерпь,	
коми — сигудек,	
карелы — ?	

Следующее задание рассчитано на музыкально-слуховой тезаурус и аудио-визуальные ассоциации учащихся.

Задание 5. Какому народу принадлежат следующие образцы традиционной музыки (карелы, рунический напев; марийцы, плясовой наигрыш; мордва, лирическая песня)? (Примеры 2–4).

Пример № 2

Пример № 3

Пример № 4

Вариант последнего задания — викторина «Узнай, чья музыка звучит». Учащимся предлагается прослушать цепочку музыкальных фрагментов, принадлежащих разным этносам и ранее использованных на занятиях, определить их этническую принадлежность и жанр. Оба

варианта имеют свои особенности. Письменный вариант задания требует определенного умения «видеть и читать» нотный текст, включения логического мышления, но выпускает из поля зрения тембральные характеристики образца, поэтому является более сложным на данном этапе обучения. Второй вариант дает больше возможностей для аудиальных ассоциаций. В результате учащиеся легче справляются с этим заданием.

Иновационные технологии призваны оптимизировать процессы формирования этномызыкальной картины мира, которая, подтверждая мнение С. Лурье, способна выполнять функцию психологической защиты индивида. Этническая культура, по предположению автора, «должна дать человеку возможность определить себя в мире и дать ему такой образ мира, в котором он мог бы действовать»¹³. Этномызыкальное образование может стать ведущим способом в формировании у учащихся этнически позитивной картины мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Сыров В. Н. Жизнь музыкального шедевра в изменяющемся мире (диалог или потребление?) // Искусство XX века: диалог эпох и поколений / сост. Б. Гецелев, Т. Сиднева. — Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т, 1999. — Т. 2. — С. 205–206.

² Цит. по: Выготский Л. С. Психология искусства. — М.: Педагогика, 1987. — С. 240.

³ Сыров В. Н. Жизнь музыкального шедевра в изменяющемся мире..., с. 210–212.

⁴ Там же, с. 212.

⁵ Петрушин В. И. Музыкальная психология: учебное пособие для студентов и преподавателей. — М.: Владос, 1997. — С. 84.

⁶ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1986. — С. 354.

⁷ Опыт работы автора по данной программе с 2000 года показал ее перспективность, мобильность и большой интерес со стороны учащихся. В программе используется общеупотребительное в современном языке словосочетание «финно-угорские народы», но возможно применение исторически более верного — «утро-финские».

⁸ Например, следующие программы: Лагутин А. И., Смирнова Э. С. Музыкальная литература: программа курса для ДМШ. — М., 1970; Лисянская Е. Б. Методические рекомендации по преподаванию музыкальной литературы в ДМШ. — М., 1990.

⁹ Мухина В. С. Возрастная психология: учебник для студентов вузов. — М.: Академия, 1997. — С. 386.

¹⁰ Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается. — Донецк: Сталкер, 1998.

¹¹ Нилова В. И. Карелианизм и «Калевальский» стиль в музыке Финляндии конца XIX — начала XX веков // Традиционная культура: общечеловеческое и этническое. Проблема комплексного изучения этносов Карелии: материалы симпозиума / отв. ред. Т. В. Краснополянская. — Петрозаводск: Версо, 1993. — С. 166–172.

¹² Сидорчук Т. А. Система творческих заданий как средство формирования креативности на начальном этапе становления личности [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. — М., 1998. — Режим доступа: <http://www.trizminsk.org/e/prs/236001.htm>.

¹³ Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. — СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994. — С. 50.

Михайлова Наталья Сергеевна

старший научный сотрудник отдела фольклора Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Киж», соискатель кафедры музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова