Народные песни в концертно-сценических формах: традиции и инновации

Куликова А.А., Майсигова Н.А.

Краснодарский государственный

институт культуры

Аннотация:В статье рассматриваются особенности исполнения народных песен в концертно-сценическом формате, анализируются традиции и инновации в этой области. Автор исследуют историю развития данного направления, обсуждают различные подходы к интерпретации народного музыкального материала и их влияние на современное восприятие народной музыки. Особое внимание уделяется использованию современных технологий и музыкальных инструментов для создания оригинальных аранжировок и расширения границ искусства. Статья будет интересна исследователям в области музыкального фольклора, а также широкому кругу читателей, интересующихся народной музыкой и ее интерпретацией на концертной сцене.

Ключевые слова:Народные песни, концертно-сценические формы, традиции, инновации, интерпретация, музыкальные инструменты, современные технологии, музыкальное искусство, фольклор.

Folk songs in concert and stage formats: traditions and innovations

KulikovaA.A., Maisigova N.A.

Krasnodar State

institute of culture

Annotation: The article discusses the features of the performance of folk songs in the concert and stage format, analyzes the traditions and innovations in this field. The author explores the history of the development of this direction, discusses various approaches to the interpretation of folk musical material and their impact on the modern perception of folk music. Particular attention is paid to the use of modern technologies and musical instruments to create original arrangements and expand the boundaries of art. The article will be of interest to researchers in the field of musical folklore, as well as a wide range of readers interested in folk music and its interpretation on the concert stage.

Key words: Folk songs, concert and stage forms, traditions, innovations, interpretation, musical instruments, modern technologies, musical art, folklore.

Народные песни - это бесценное культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Они являются отражением быта, истории и традиций народов, а также их музыкального и поэтического творчества. На протяжении многих веков народные песни звучали на семейных праздниках, ярмарках, гуляниях и других мероприятиях. Однако, с течением времени, они претерпели значительные изменения, как в плане содержания, так и в форме исполнения. В настоящее время в России мы знаем большое количество исполнителей народной песни. И, не смотря на то, что все они поют песни из народа, мы можем во многом увидеть разницу. Эта разница и в выборе репертуара и в способе обработки фольклорных произведений, и в вариантах воплощения песенного материала устной народной культуры. В данной статье рассматриваются традиции и инновации, связанные с концертным исполнением народных песен. Сочетание традиций и народного творчества с современными сценическими технологиями требуют от исполнителей особого подхода, в частности, к интерпретации материала. Важно уметь адаптировать народные песни под условия сцены и восприятие современной аудитории. Концертно-сценический формат - это баланс между традицией и современностью. Важным моментом во время выступления народных исполнителей является художественное исполнение сценического пространства, костюм, музыкальное сопровождение, обыгрывание светом применение шумовых эффектов, вовлечение зрителя в действие.

В современном концертном исполнении народных песен можно выделить несколько основных тенденций. Во-первых, это сохранение традиционных форм исполнения, когда песни исполняются в аутентичной манере, без изменений и дополнений. Это касается не только музыкального стиля, но и текста, который должен оставаться понятным и близким слушателю. Исполнитель должен уважительно относиться к культурному наследию народа, чью музыку он исполняет. Такие исполнения часто сопровождаются народными инструментами, такими как гусли, домра. балалайка,гармоника баян и другие. Во-вторых, это адаптация народных песен для исполнения на академической сцене. Народные песни обычно исполняются без особых технических изысков, однако на академическом уровне требуется высокая техника пения, чистота интонации и умение передать эмоциональную глубину произведения. Для этого исполнители используют разные приемы академического вокала, такие как легато, вибрато и филировка звука. Так же важно учесть инструментальное сопровождение. Здесь используются оркестровые инструменты, что позволяет создать более насыщенное звучание. Композиторы могут привлечь симфонический оркестр, струнный квартет или даже современные электронные инструменты, чтобы придать песне новое звучание. В этом случае песни могут быть переложены для таких инструментов, как: скрипка, гитара, фортепиано, виолончель, и т.д. а также для голоса в сопровождении оркестра или ансамбля. Третья тенденция связана с использованием народных песен в современных музыкальных произведениях. Многие композиторы включают народные мелодии и тексты в свои произведения, создавая новые интерпретации и обработки. В отличие от аутентичного исполнения народных песен, где мелодия остается неизвестной, в концертном формате часто используются современные музыкальные инструменты и аранжировки. Все больше внимание уделяется театрализации песни. Также стоит отметить, что народные песни активно используются в кинематографе, театре и литературе. Они служат источником вдохновения для создания новых произведений, которые отражают современные проблемы и идеи.

Традицией называют уважение к музыкальному наследию и истории народа. Песни являются отражением жизни, культуры и традиций народа, поэтому они играют важную роль в сохранении национальной идентичности. Они передают мудрость и опыт поколений, что делает их ценными не только для настоящего времени, но и для будущих поколений.

Одной из главных традиций является сохранение аутентичности музыкальных произведений. Народные песни исполняются в живом исполнении, без использования фонограмм или электронных инструментов. Это позволяет сохранить первозданный характер и звучание песен, что является главным аспектом их сохранения и передачи будущим поколениям.

Второй важной традицией является исполнение песен в ансамблевом формате. Это может быть как небольшой ансамбль, состоящий из нескольких музыкантов, так и большой оркестр. Такой формат позволяет создать более насыщенное и разнообразное звучание, а также передать атмосферу и настроение песен.

С развитием технологий и изменением общественных ценностей появились новые методы исполнения народных песен на сценах. Один из способов привнести новшества в народную музыку - это использование современных инструментов и технологий. Нередко традиционные народные инструменты сочетаются с современными электронными инструментами, такими как синтезаторы, драм-машины и семпелеры. Создание оригинальных аранжировок, добавление электронных звуков или сочетание народной музыки с джазом может придать композициям уникальные и захватывающие звучания, делая выступление более привлекательным для современной публики. Артисты могут экспериментировать с мелодиями, ударениями и ритмами, чтобы освежить классические песни и представить их в современном стиле. Это помогает сохранить дух народной музыки, представляя ее в современном виде. В настоящее время есть ряд профессиональных музыкантов, которые умеют со вкусом эксперементировать с фольклорной традицией на грани авангарда. Эти люди заслуживают особого внимания, так как умеют сочитать несочитаемые элементы и делать из этого хиты. Кроме того, важное значение имеют сценические декорации и визуальные эффекты. Применение современных технологий освещения, проекторов, декораций и костюмов создает особую атмосферу, отражающую уникальность и современность народных песен.

Новаторство в исполнении народных песен на сцене - это не только смелые эксперименты с музыкой и визуальными эффектами, но и способ расширить границы искусства и углубить наше понимание народной музыки.

Однако, несмотря на эти изменения, традиционные методы исполнения народных песен все еще остаются популярными и уважаемыми. Многие ансамбли и оркестры продолжают использовать аутентичные инструменты и приемы, чтобы сохранить дух и характер народной музыки, важным элементом которого является музыкальный фолклор: песни, причитания, припевки, наигрыши и др. Правильней считать, что все виды фольклора – это выражение в конкретных текстах народных знаний и представлений о мире и человеке. Современные ансамбли участвуют в музыкальных фестивалях, конкурсах и концертах, где представляют свои произведения и обмениваются опытом с другими музыкантами.

В целом, народные песни продолжают играть важную роль в культуре многих стран и народов. Большенство видов обрядового пения формировались в эпоху русского средневековья, жанр лирической песни в период нового времени (XVII - XVIII в.в.) Эта особенность определила наличие в традиционной музыкальной культуре русских, белорусов, украинцев напевы, различных по типу и формам поэтической и музыкальной организации. Эти песни служат источником вдохновения для современных композиторов и исполнителей, а также являются напоминанием о корнях и традициях, которые объединяют людей разных поколений и национальностей.

Инновации в исполнении народных песен включают интеграцию этих песен в современные жанры и стили музыки. Народные песни могут быть основой для создания кавер-версий и ремиксов, которые звучат по-новому и актуальны для современного слушателя. Исполнение народных песен на сцене обладает огромным потенциалом для творческого самовыражения и воздействия на аудиторию. Оно может быть эмоциональным и мощным, или нежным и изысканным. Это искусство привлекает внимание разных поколений и преодолевает границы культур и языковых барьеров.

Заключение

Таким образом, народные песни продолжают жить и развиваться в современных концертных формах, сохраняя свои традиции и привнося новые элементы. Важно сохранять и развивать эти традиции и инновации, чтобы народные песни продолжали радовать и вдохновлять нас на протяжении многих поколений.

Важно отметить, что сохранение и развитие народных песен не ограничивается только концертными формами. Также необходимо уделять внимание изучению и сохранению традиционных инструментов, песенного репертуара и исполнительских техник. Только так мы сможем сохранить и передать будущим поколениям это бесценное наследие нашей культуры. «Конечной же целью изучения и сценического исполнения песенного фольклора, так, же, как и освоение традиционных обрядов, одежды, народных ремесел, декоративно-прикладного искусства и т.д. является возвращение в наш повседневный быт народных культурных традиций, то есть их возрождение.» - так утверждает В. Г. Захарченко в своей книге «Поет Кубанский казачий хор».

В целом, народные песни продолжают играть важную роль в сохранении и развитии культурного наследия народов, а их концертное исполнение способствует популяризации и распространению народной музыки среди широкой аудитории.

Кроме того, следует помнить, что народные песни - это не только музыкальное наследие, но и часть культурного кода народа. Акустический код славянской народной культуры включает в себя голоса природы, мифологических персонажей, музыкальных инструментов и голос человека – один из самых удивительных звук«орудий». С его помощью можно воздействовать на мир, устронять в нем дисбаланс, поэтому человек должен понимать роль народной песни. Они отражают историю, традиции, обычаи и менталитет людей. Поэтому сохранение и развитие народных песен является не только важным аспектом сохранения музыкальной культуры, но и способствует сохранению национальной идентичности и единства народа.

Литература:

1. Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество. Санкт-Петербург, 2014. 565 с.
2. Лиховицкая, К.В. Народная музыкальная культура. Краснодар : КГИК, 2021. с. 90.
3. Мстиславская, Е. В. Сценическая подготовка музыканта-исполнителя : учебник для среднего профессионального образования / Е. В. Мстиславская. Москва : Юрайт, 2024. 254 с.
4. Цыпин, Г.М. Психология сценического волнения. Москва : Музыка, 2011. 128 с.
5. Юсфин, А.Г. Музыка – сила жизни. Санкт-Петербург : ООО "Аюрведа Плюс", 2006. 261 с.
6. Луганская, А.Н. Мальчик и музыка. Тамбов : Издательство Першина Р.В., 2015. 231 с.
7. Девятов, В.С. Русская народная песня в сценических условиях и пути ее сохранности // Человек и культура. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-narodnaya-pesnya-v-stsenicheskih-usloviyah-i-puti-ee-sohrannosti (дата обращения: 05.12.2024).
8. Жиганова, С.А., Фалько, Г.Н. Современные эстрадные формы интерпретации народных песен // Культурная жизнь Юга России. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-estradnye-formy-interpretatsii-narodnyh-pesen (дата обращения: 05.12.2024). 05.12.2024).//
9. Русский музыкальный фольклор : [видеоинтервью со Старостиным С.Н. от 11.10.2024]. URL: https://vk.com/video-207786357_456239081?ref_domain=yastatic.net (дата обращения: 05.12.2024). жизнь Юга России. 2017. №4. URL.erlenina.ru/article/novremennye-estradnye-formy-interpretatsii-narodnyh-pesen (дата обращения: 05.12.2024).
10. Жиганова, С. А., Голубева, М.А. Расшифровка народных песен : учебно-методическое пособие. Краснодар, 2019. – 66 с. : нот.
11. Лиховицкая, К. В. Современные сценические формы музыкального фольклора : учебно-методическое пособие. Краснодар : КГИК, 2021. – 83 с. : фото, портр.