

УДК 37.025

**ЭТНОПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА С. М. СЛОНИМСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ**

DOI: 10.25629/НС.2021.12.17

Слонимская Р. Н.Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Аннотация. Этнопедагогика как направление музыкально-педагогической науки на материале творчества С. М. Слонимского не вызывает сомнений в необходимости исследования условий и методов обучения в учебной и концертной практике. Аспект расширения учебного репертуара включает произведения современного отечественного композитора в систему обучения игре на народных инструментах и является актуальной проблемой музыкального исполнительства в контексте этнопедагогики. Сочинения С. М. Слонимского обновляют современный учебный репертуар образовательного процесса исполнителя на народных инструментах, демонстрируя этномызыкальное многообразие тем и сюжетов в контексте стиля композитора.

Ключевые слова. Этнопедагогика, творчество С. М. Слонимского, система обучения, репертуар исполнителя на народных инструментах.

Введение

Этнопедагогика, по определению этнологов, представляет собой народную педагогику, отвечающую требованиям «сохранения и развития культурного и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации» [14], включающую в себя комплекс ценностей, верований, традиций и обычаев, которыми руководствуется большинство членов какого-либо общества [6]. В наши дни всеобъемлющий процесс унификации предстает реальной угрозой для существования в своей уникальности и самобытности этносов. Поэтому этнопедагогика представляется незаменимым и существенным вкладом в сохранение и передачу культурного наследия во всей полноте его самоидентичности.

Обсуждение

Значительный вклад в развитие и формирование сложившегося направления современной педагогики внесли К. Д. Ушинский [13], Г. В. Нездемковская [3], Г. С. Виноградов. Г. В. Нездемковская разделила на этапы процесс развития этнопедагогической мысли. *Эмпирический этап* включает в себя устное народное творчество (былины, поговорки, легенды и т.д.), отражающее ценности и идеалы того или иного этноса. Второй этап – *этнорелигиозный*, отражен в произведениях русской литературы, нацеленных на духовно-нравственное образование человека (например, «Домострой»). Научно-практический этап демонстрирует труды педагогов и исследователей по вопросам изучения русской традиционной образовательной системы. Следующий этап – *теоретический*, связан с деятельностью М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, П. П. Блонского, С. Т. Шацкого, Г. С. Виноградова. По их мнению, образование должно основываться на русских народных традициях, истоках. Г. В. Волков озаменовал *теоретико-методологический этап*, включающий этнопедагогические средства воспитания: пословицы и поговорки (как наставления для юных поколений, выполняющие образовательную функцию); загадки, содержащие в себе моральное начало и воздействующие на интеллектуальные способности ребенка; народные песни, воспитательный характер которых содержит определенную педагогическую идею, отражающую ценности народа и нацеленные на формирование эстетического вкуса.

Жанровое и тематическое богатство песенного наследия широко представлено в русском музыкальном фольклоре. С рождения человека песенное творчество сопровождает его жизнь.

Особенно выделяется колыбельная песня. Этот жанр особенно плодотворен, при исполнении меняется мироощущение, создаются необходимые условия для воспитания человека. Сказки несут значительный воспитательный и образовательный потенциал, знакомя с традиционным наследием нашего народа. Средства воспитания этнопедагогики универсальны и широко используются в различных странах, в том числе и в России. В работах М. А. Петренко, А. Д. Безбородова, А. М. Грызлова [6], К. Б. Шарабидке [15], а также С. Я. Ооржак, Х. Д.-Н. Ооржак [5] разрабатываются теоретические положения этнопедагогики как инструмента дальнейшего развития исследовательской и научно-теоретической практики.

Цель предлагаемой статьи – рассмотреть аспект этнопедагогики, связанный с расширением репертуара музыканта на материале произведений С. М. Слонимского, как эффективный принцип развития учебной системы обучения игре на народных инструментах. В этой связи выделяется проблема обращения и использования народных инструментов в учебной исполнительской практике современных произведений композитора.

В творчестве С. М. Слонимского народные темы, сюжеты и прежде всего русские народные сказки, сказания, обряды, ритуалы являются важной основой содержания и стилеобразующим фактором в формировании музыкального языка исполнителя. Воспитательная функция этнопедагогики творчества композитора представлена содержанием его произведений и опирается на основополагающие, русские народные песенные и танцевальные жанры. Песенный фольклор его творчества широк и многообразен. Это лирические, протяжные, обрядовые песни, связанные с бытом русской деревни, канты, псалмы, духовный стих. Частушки, как краткие музыкальные характеристики персонажей, пословицы, скороговорки тесно вплетаются в музыкальную ткань танцевальных ритмов – плясовой, камаринской, кадрили. Народные инструменты органично включаются в использование современных и академических тембров выявляя сущность красочной палитры и органично соединяются с национально окрашенным метроритмом, создавая контрастные и неповторимые композиции индивидуального подчерка композитора.

Круг народных инструментов, к которым обращался С. М. Слонимский на протяжении всей творческой жизни разнообразен. Особенно ярко и самобытно используется современный баян как синтезирующий тембр деревенской гармонике или хромки (ливенская, саратовская). Струнные народные инструменты используются в сочинения композитора особенно многопланово. Балалайка, домра, гитара встречаются как в ансамбле с фортепиано, так и с другими сольными инструментами в пьесах ансамблевого и оркестрового звучания различных сочинений С. М. Слонимского. Гусли встречаются только в оркестровых ансамблях, чаще заменяются современным тембром арфы, а в «Песнях трубадуров» используется блок флейты и воссоздан тембр лютни, инструментов характерных для народной музыки западноевропейских стран эпохи Средневековья. Духовые народные инструменты – волынка, жалейка, пастушеская труба, пыжатка, рожки чаще встречаются в ансамблях и в сочинениях, связанных с древними пластами фольклора, варианты русского, и западноевропейского фольклора. Очевидно, что тембр рога и деревянных труб, таких как духовые ратные и охотничьи заменены академическими тембрами инструментов, наиболее востребованными в исполнительской практике, но по тембровой краске и приемам исполнения они близки к народным. Глиняные свистульки, калюка и кугиклы, сопель и свирель – обрядовые, игровые, встречаются в детских ансамблях композитора («Лесные музыканты»), где предполагается не только умение играть на этих инструментах, но и изготавливать их. Народные ударные – ложки, трещотки, колокольчики и бубенцы, било (ударный, сигнальный и обрядовый), востребованы в самых разнообразных по тематике и жанру произведениях композитора. В произведениях С. М. Слонимского предпочтения отдавались инструментам, характерным для северных районов России и часто востребованным в профессиональной учебно-концертной практике. Эндемичные инструменты композитор изучал в фольклорных экспедициях, однако использовал редко. Тембр русских народных инструментов в произведениях С. М. Слонимского трактован свободно, с учетом предпочтений исполнителя в сольном, ансамблевом, и оркестровом музицировании.

Специфика этнопедагогики творчества С. М. Слонимского – это ресурсная база эффективного совершенствования и тесным образом связана с качественным обновлением обучения,

учетом преемственности разных ступеней подготовки музыкантов (начального, среднего и высшего звена). Особая роль этнопедагогики произведений композитора заключается в учете специфики инструмента, его эргономики и подготовки музыканта, в подходах к техническим возможностям, репертуару исполнителя. Их этнопедагогика сформирована на классических и современных технических приемах. Охотно композитор апробирует новые свойства и приемы сочинений, ориентированных на выдающиеся возможности незаурядных исполнителей. Поэтому первостепенное значение при этом имеет изучение современных сочинений для народных инструментов, как фактор, определяющий стиливую ориентацию исполнителя. Поэтому достаточно часто и произведения С. М. Слонимского, которые включают в свой репертуар молодые исполнители приносят особенно на конкурсах лауреатские премии.

Обращение к произведениям С. М. Слонимского – это непосредственная связь с народным творчеством, в котором отразились темы народной жизни, избранные сюжеты и сказания. Они запечатлены в исполняемых произведениях, сыгранных на народных инструментах, а также в самих текстах народных песен. Постигание народного духа, этнической составляющей музыкальной культуры – это та сильная сторона творчества композитора, которая пока остается не исследованной, но определенно выработанной в его творчестве. Ведь легко узнаваема его мелодика, метrorитмическая канва, освоенная им в народной стилистике, его ладовые переменнo-вариабельные интонационные повороты, гибкость и определенность гармонического языка. Эти свойства музыки мастера проявились во всем творческом облике и закрепились как одна из стиливых составляющих его своеобразного подчерка.

Жанровая палитра сочинений С. М. Слонимского связана с народными темами, сюжетами и исполнительскими инструментами в песнях, сказаниях, танцах, повериях, картинах народного быта, облике, характерных чертах, нравах и обычаях, запечатленных в концепции сочинения, особенно связанных с родным русским севером, который композитор любил и воспевал в самых различных произведениях.

Этномузыкология творчества композитора, сказалась и в последовательном обращении к народным темам. Уже в цикле-сцене «Песен вольницы» (1959 г.) представлен пласт вольной, разбойничьей, бунтарской природы героев русской деревни. В воссоздании жизни и быта других народов и более древних времен раскрывается тема произведений «Песен трубадуров» (1975 г.) на тексты старонемецкой и старопровансальской поэзии, «Песнь песней Соломона». Из Ветхого завета. Эта тема отмечена в последующих сочинениях композитора, практически во всех жанрах, к которым он обращался. В оперном творчестве раскрывается русский музыкальный этнос («Виринея»), «Видение Иоанна Грозного»), английский, французский, шотландский в «Мария Стюарт»). В симфоническом творчестве Слонимского (30-я симфония – былина, протяжная, плясовая, Симфонический распев – знаменный распев) панорама тем расширяется включением наряду с различными пластами музыкального этноса – русского, китайского, польского, чешского и других славянских народов. Подлинные фольклорные напевы сочетаются с ладоинтонационной сферой собственных мелодий автора, а также современных жанров бытовой жизни фокстрот, джаз, блюз. Отсюда и расширяется инструментарий, наряду с народными используются академические, солирующие тембры инструментов флейты и арфа, символизирующие главных героев произведения «Аполлона и Марсия» (1992) симфонии с солирующей флейтой и арфой. Рядом с чистым тембром флейты звучат экзотические инструменты (духовые, струнные, ударные, арфы, балалайки). Они встречаются в жанрах концертных форм, которые не всегда даже осознаются, практически не повторяются и воспринимаются в новом качественном контексте («Праздничная музыка», Концерт для 3-х электрогитар, Концерте-симфонии, «Еврейская рапсодия»), камерно-вокальных опусах («Песнохорка», «Башкирская девичья» на народные слова или авторские Вс. Рождественского) и камерно-инструментальных ансамблях («Новгородская пляска», «Экзотическая сюита», «Романтическое рондо с плясовым финалом»).

Достаточно часто композитор обращается не только к подлинным народным текстам, но и авторским с народной тематикой. Особенно любил Сергей Михайлович сочинять инструментальную музыку к народным сказкам («Царевна лягушка», «Василиса Премудрая», «Сказка о мертвой царевне», «Жар-птица») или же пересказанным А. Пушкиным («Сказка

о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне»). Темы сказок других народностей братьев Гримм («Король-музыкант»), Ш. Перро («Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка»), немецкого поэта Рудольфа Баумбаха («Принцесса неумевшая плакать») Английские песни (в переводе С. Маршака) будили фантазию композитора. Это и детские циклы, сочиненные на собственный, авторский сказ. Таковы пьесы для самых маленьких «Лесные музыканты», поющих и играющих на народных инструментах. Часто композитор озвучивал или сам создавал музыкальные сказки на народные слова в «Лесные музыканты» или «Дом нот» на слова Г. Ляховицкой. Сам композитор сочинял не только музыку, но и текст сказок-циклов в виде сюит («Летнее утро», состоявшую из пьес-портретов «Маленькая кошка», «Большая конка», или зарисовок «Веселый мячик», «На качелях») или цикл фортепианных пьес под названием: Корейская сюита, где в цикл соединяются разнохарактерные пьесы: «Воспоминания проснувшейся птицы» и «Разговор двух цветков», со «Страшным тайфуном», «Песней вечерних грез» и «Веселым танцем у озера»). А 2011 году Сергей Михайлович создал огромный тур-цикл пьес на тему «Музыкального путешествия по странам и континентам» с использованием песен, танцев, фантастических картин народов мира: Аргентины, Америки, Африки, Китая, практически воссоздав песни и танцы многих народов мира. В 18-ти пьесах этого цикла можно виртуально совершить музыкальное кругосветное путешествие, тем самым разнообразив и пополнив мировой музыкальный этнопедагогический репертуар для фортепиано.

Достаточно часто музыканты-инструменталисты делают переложения для своих инструментов. Так, зажила новой жизнью «Альба», первоначально написанная для скрипки с фортепиано, а вышедшая в издательстве Композитор СПб в адаптированном виде и для флейты с фортепиано. Переложение же этого сочинения композитора для домры с народным оркестром органично вписалось в репертуар ведущих коллективов страны. Невольно поворачиваясь к темам, связанным с детством, в музыкальных зарисовках С. М. Слонимского эта тематика стала одной из востребованных и разнообразно интерпретирована не только детьми. Она представлена целой этномузыкальной педагогической энциклопедией, содержание которой может угодить практически любому вкусу музыканта-ребенка и взрослого.

Для народных инструментов С. М. Слонимским написано много произведений разнообразных не только по темам, инструментарию, жанрам и форме, но и ее наполнению – миниатюры, циклы, новые, изобретенные, ранее не встречающиеся, открывающие музыкальный поиск исполнителям и особенно молодым музыкантам.

Палитра сюжетов, жанрового и образного многообразия сочинений, написанных для народных инструментов, отражена в трех этапах творческой периодичности, уже представленных в исследовательской литературе: 1950-е – 1970-е годы; 1980-е – 1990-е, до начала 2000-х; последний этап 2000-е – 2019-й. Композитор неоднократно обращался к темам, жанрам, инструментарию, обогативших этнопедагогический ресурс современного репертуара. Обратим внимание на последние ранее не опубликованные сочинения композитора:

2017 г. Романтическое рондо с плясовым финалом. Для малой домры и фортепиано. Русские напевы. Восточное скерцо. Для скрипки, виолончели и фортепиано.

2018 г. Восхождение и триумф. Симфоническая поэмы. Для симфонического оркестра. Использует польские народные мелодии. Симфонический распев. Для симфонического оркестра. Используются балалайка, балалайка бас.

2019 г. Воспоминание о русской деревне Композиция для фольклорного певческого ансамбля, флейты, фагота, ксилофона, бубна на слова и мотивы русских народных песен, собранных студентами и педагогами кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского института культуры.

Выводы и заключение

На протяжении всего творческого пути ведущий отечественный композитор, академик Российской Академии Образования неустанно культивировал обращение к народным инструментам в собственном творчестве, а также многократно освещал, предлагал и часто убеждал «ис-

пользовать в педагогических целях лучшие образцы профессионального музыкального творчества наших дней – балетной, оперной, симфонической, камерной, эстрадной, джазовой, киномузыки, что лишь усилило бы впечатляемость, запоминаемость и действенность уроков музыки в общеобразовательных школах» [9, с. 28.]. Практически не проходило ни одного года, когда бы Сергей Михайлович не обращался к народной теме и не включал, не зависимо от сочинений народные сказания, темы, мелодии и инструменты, а начиная с 1960-х годов, эта регулярность подкрепилась и поездками в фольклорные экспедиции, которые приносили все новые и новым повороты в развитии его неумной творческой натуры¹. Народные инструменты в творчестве С. М. Слонимского занимают особое место².

В своих публикациях композитор неустанно повторял: «пора прекратить использовать современные электронные средства синтетического воздействия (зрительного и слухового одновременно)» [9, с. 29]. Он считал, что «живое исполнение современной и классической музыки в школьном классе будет во много раз действеннее прослушивания аудио и видеозаписей, которые для профессионалов не заменяют живого звучания, обедняют его объем и выразительность, особенно в условиях коллективного восприятия музыки при отсутствии зрительных впечатлений от игры артиста» [там же].

Этнопедагогика в системном российском образовании подчеркивается и в государственном стандарте. Она направлена на обеспечение: «...сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России...» [14]. Этим стандартом отмечен авторский список произведений С. М. Слонимского и весь творческий облик композитора, который пока ждет своего осмысления, исследования, освоения исполнительской и педагогической практикой.

Библиография

1. Виноградов, Г. С. Народная педагогика. Сибирская живая старина. 1926. Вып. 5. С. 1–28.
2. Волков, Г. Н. Этнопедагогика: учеб. для студентов сред. и высш. пед. учеб. зав. М.: Academia, 2000. 168 с.
3. Нездемковская, Г. В. Становление этнопедагогики России // Педагогика. 2009. № 7. С. 17–26.
4. Нездемковская, Г. В. Зарождение и развитие этнопедагогики // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 325. С. 157–163.
5. Ооржак, С. Я. Этнопедагогика и этнопедагогические исследования (осмысление теоретико-методологических подходов): монография. Чебоксары: ИД «Среда», 2020. 104 с.
6. Петренко, М. А., Безбородова А. Д., Грызлова А. М. Этнопедагогика как средство воспитания духовно-нравственной личности // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 7. С. 24–28.
7. Слонимская, Р. Н. Народные инструменты в творчестве С. Слонимского // Музыка и время. 2016. № 1. С. 21–26.
8. Слонимский, С. М. Свободный диссонанс. Очерки о русской музыке. СПб.: Композитор СПб, 2004. 144 с.

¹ Вспоминаются регулярные фольклорные экспедиции, в которых участвовал композитор и привозил богатейший материал. Как многократно отмечал композитор, возвращаясь из фольклорной экспедиции ее материал практически сразу же шел в работу творческой мастерской художника. В шести фольклорных экспедициях Пермской (1960), Псковской (1963, 1965), Новгородской (1968, 1970) и Ленинградской (1975) областях им собрано богатейшее наследие русского народного творчества, которое он активно преломлял в своих сочинениях. Этот уникальный музыкальный материал и сегодня ждет дальнейшего изучения последующими поколениями музыкантов.

² См. статью Слонимской Р. Народные инструменты в творчестве С. Слонимского [7], где впервые предлагается список произведений композитора для народных инструментов.

9. Слонимский, С. М. Музыка второй половины XX века в музыкальной и общеобразовательной школах // Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования. 2003. Вып. 8. С. 26–29.

10. Слонимский, С. М. Бурлески, элегии, дифирамбы в презренной прозе. СПб.: Композитор СПб, 2000. 152 с.

11. Стоюнин, В. Я. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1991. 368 с.

12. Толстой, Л. Н. Публицистические произведения: собрание сочинений: в 22 т. Т. 16. М.: Худ. литература, 1983. 446 с.

13. Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании. Собр. соч. 2 т. Педагогические статьи 1857–1861 г. М.; Л.: Академия педагогических наук РСФСР, 1948. С. 69–166.

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [Электронный ресурс]. URL: <https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/geografiya/fgos/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya.html> (дата обращения 09.12.2021).

15. Шарабидзе, К. Б. Современные проблемы обучения игре на народных музыкальных инструментах: теория и практика (на материале учебно-воспитательной работы в классе домры): автореферат дисс. ... канд. пед. наук. 2012. 24 с.

ETHNOPEDAGOGY OF S. SLONIMSKY'S CREATIVITY IN THE CONTEXT OF LEARNING TO PLAY FOLK INSTRUMENTS

DOI: 10.25629/HC.2021.12.17

Slonimskaya R. N.

St. Petersburg State Institute of Culture

Abstract. Ethnopedagogy as a direction of musical and pedagogical science based on the material of S. Slonimsky's creativity does not raise doubts about the need to study the conditions and methods of teaching in educational and concert practice. The aspect of expanding the educational repertoire includes the works of a modern Russian composer in the system of teaching playing folk instruments and is an urgent problem of musical performance in the context of ethnopedagogy. Works of S. Slonimsky's modern educational repertoire is being updated by demonstrating the ethnomusicological diversity of themes and plots in the context of the composer's style of the educational and pedagogical process.

Keywords. Ethnopedagogics, creativity of S. Slonimsky, folk instruments, training system, performing repertoire.