

В. М. Сивова

Развитие школ народного пения в современном образовательном пространстве

История развития школ народного пения берет начало со второй половины XX в. и связана с созданием системы подготовки руководителей народно-певческих коллективов в учебных заведениях России. Школы народного пения, созданные педагогами «первого поколения», остаются базовыми и в наши дни, и их развитие идет по пути более углубленного изучения локальных певческих традиций, что определяет их научную обоснованность и неповторимую художественную самобытность. Народно-певческое образовательное пространство продолжает насыщаться выпускниками вузов и ссузов, специалистами, представителями разных школ народного пения, получившими профессиональную подготовку на уровне современных требований. Современное народное песенное исполнительство и педагогика могут рассматриваться как область культуры, характерной чертой которой является взаимодействие научных, образовательных и художественно-творческих технологий.

Ключевые слова: современное образовательное пространство, школы народного пения, локальные певческие традиции, Н. К. Мешко, Л. В. Шамина, А. А. Эпова, Л. И. Шимков

Vera M. Sivova

Development of folk singing schools in the modern educational space

The history of the development of folk singing schools dates to the second half of the XX century and is associated with the creation of a system for training leaders of folk singing groups in educational institutions of Russia. The folk singing schools created by the teachers of the «first generation» remain basic even today and their development follows the path of a more in-depth study of local singing traditions, which determines their scientific validity and unique artistic identity. The folk singing educational space continues to be saturated with graduates of universities and colleges, despite the existence of various schools of folk singing, who have received professional training at the level of modern security. Today, folk song performance and pedagogy are acceptable as a field of culture, a characteristic feature of which is the combination of scientific, educational and artistic and creative technologies.

Keywords: modern educational space, folk singing schools, vocal singing traditions, N. K. Meshko, L. V. Shamina, A. A. Epova, L. I. Shimkov

DOI 10.30725/2619-0303-2022-3-115-120

Во второй половине XX в. в СССР началась подготовка руководителей профессиональных и самодеятельных народно-певческих коллективов, а также исполнителей народных песен. Это было обусловлено рядом объективных причин, среди которых одной из главных являлась ситуация, сложившаяся в послевоенные годы в художественной самодеятельности и в профессиональных коллективах. С одной стороны, небывалый размах и большую популярность приобрели любимые народом виды художественного творчества – народное хоровое и сольное исполнительство, с другой – катастрофически не хватало руководителей коллективов, хормейстеров и «певцов-народников», так как в учебных заведениях их нигде не готовили.

Руководители вузов и ссузов Москвы, Ленинграда и Саратова ответственно и с пониманием отнеслись к проблеме нехватки специалистов и стали решать ее, подбирая для обеспечения учебного процесса квалифицированные педагогические кадры. С течением времени список учебных заведений постепенно пополнялся институтами, музыкальными училищами и колледжами культуры и искусств из других городов, в которых также стали открываться кафедры и отделения народного пения. Например, в Архангельске, Барнауле, Вологде, Казани, Калининграде, Краснодаре, Орле, Саранске, Сыктывкаре, Хабаровске, Челябинске и др. Так постепенно сформировалась стройная система народно-певческого образования.

У истоков ее создания, подготовки специалистов нового направления были, как правило, «действующие» художественные руководители и хормейстеры профессиональных русских народных хоров, по образованию дирижеры (Н. К. Мешко), певцы-академисты (О. В. Ковалева, И. П. Яунзем), музыковеды-фольклористы (А. В. Руднева, Л. Л. Христиансен) и др. Это позволило наладить целенаправленную работу по изучению и сохранению традиционной культуры, не отрицая при этом опыта, накопившегося и в сфере профессионального исполнительства.

Будущим руководителям коллективов и исполнителям народных песен стали давать глубокие теоретические знания и практические навыки в области фольклора и этнографии, постановки голоса в народной манере пения, управления хоровым коллективом, хореографии, музыкальных инструментов устной традиции, режиссуры народных песен, основ сольной импровизации, методики обучения народному пению, народного костюма и др.

Рассмотрим лишь одну составляющую процесса подготовки кадров нового поколения, проходящую красной нитью от истоков до современности, а именно вопросы истории развития школ народного пения. Она берет свое начало с разработки методики постановки голоса и соединяет знания из смежных видов исполнительства – академического и народного. В обучении народному пению стали успешно применяться основные понятия академического вокала, позволившие «расшифровать» технику пения традиционных исполнителей сквозь призму классической постановки голоса.

В профессиональный лексикон вокалистов-народников вводятся такие понятия, как высокая певческая позиция, резонаторы и соединение резонаторов, регистры и сглаживание регистров, «пение на дыхании», дикция, свобода певческого аппарата, устранение дефектов звукообразования, гигиена голоса и многое другое. Педагоги «первого поколения» разработали комплексы упражнений-распевов, вокализов и соответствующий решению учебно-методических и концертных задач специально подобранный учебный репертуар. Особое внимание уделялось освоению диалектов и специфических приемов народно-песенного исполнительства («спады», «гукания», орнаментика и др.).

Идея подготовки специалистов на разнообразном репертуаре – фольклорном и стилизованном – требовала применения средств художественной выразительности, соответствующих как традиционному, так и профессиональному исполнительству. Это совпадало в полной мере с потребностями практики, выветив при этом реальное состояние дел и в профессиональном, и в любительском хоровом творчестве. Такая двойственная природа в подготовке специалистов легла в основу школ народного пения в разных учебных заведениях России. Она выдержала испытание временем и остается базовой в современном образовательном пространстве.

В учебных заведениях России почти одновременно успешно работали различные педагоги-вокалисты:

Елена Константиновна Гедеванова (1902–1980) – директор Музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова в 1949–1971 гг. Она первой в СССР в 1964 г. открыла отделение «Народное пение». Среди ее учеников: народная артистка СССР Л. Зыкина, народные артисты России Е. Шаврина, Л. Рюмина, А. Литвиненко, Н. Крыгина, Н. Кадышева, заслуженные артисты России Т. Петрова, В. Готовцева и др.;

Ольга Васильевна Ковалева (1881–1962) – русская и советская певица, собирательница и пропагандистка русских народных песен, педагог. С 1925 г. – консультант Академического хора русской песни Всесоюзного радио и Центрального телевидения, народная артистка РСФСР (1947);

Нина Константиновна Мешко (1917–2008) – народная артистка СССР, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора (1960–2008). С 1969 г. работала в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных (ныне Российской академия музыки им. Гнесиных), заведовала кафедрой хорового и сольного народного пения. Ее учениками были Л. Зыкина, Н. Бабкина, Л. Рюмина, Н. Кадышева, Т. Петрова;

Леонид Иннокентьевич Шимков (1909–1986) – художественный руководитель ансамбля сестер Федоровых, основатель и заведующий отделением сольного народного пения в 1964 г. в Ленинградском музыкальном училище при консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургское музыкальное училище

им. Н. А. Римского-Корсакова). Его учениками были заслуженные артисты России А. П. Сапожникова и Т. Г. Стрелкова;

Анна Алексеевна Эпова (1903–1982) – советская певица. Стояла у истоков создания петербургской школы народного пения в Ленинградском музыкальном училище при консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Среди ее учеников – заслуженные артисты России Н. М. Думцев, В. П. Жолобова, старший преподаватель СПбГИК О. С. Дзюбенко, заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующий кафедрой русского народного песенного искусства СПбГИК В. М. Сивова;

Ирма Петровна Яунзем (1897–1975) – советская певица и педагог. Народная артистка РСФСР, заслуженная артистка БССР, исполнительница песен народов мира. С 1950 г. преподавала в Музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, ее учениками были О. Воронец, А. Стрельченко, Ж. Бичевская и др.

Первые педагоги-народники практически по всем позициям совпадали в основных принципах и своих подходах к вопросам подготовки кадров.

Разница была лишь в образовании и опыте, который получили эти мастера. Педагоги «первого поколения» разработали школы народного пения, опираясь преимущественно на принципы классической вокальной педагогики, так как почти все они были академистами.

В докладе «О состоянии и задачах вокального образования в СССР» на Всесоюзном совещании по вокальному образованию в 1954 г. в Москве, с которым выступил ректор Московской консерватории А. В. Свешников, впервые были сформулированы принципы, которых обязаны были придерживаться педагоги:

- Принцип единства художественного и технического развития певца.
- Принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения.
- Принцип индивидуального подхода к обучающемуся.
- Принцип постоянного совершенствования [1. с. 328].

Основатели петербургской школы народного пения Л. И. Шимков и А. А. Эпова в своей практике также строго придерживались принципов, изложенных в докладе А. В. Свешникова. В классах сольного пения соблюдались основные принципы вокаль-

ной педагогики, неразрывно связанные с положениями общей педагогики:

- постепенность и последовательность в обучении, «от простого к сложному»;
- индивидуальный подход;
- единство художественного и технического воспитания певца.

Позже профессор, заведующий кафедрой сольного и хорового народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных Л. В. Шамина в своей работе «Школа русского народного пения» описала принципы обучения народному пению, среди которых определяющим является «незыблемое сохранение коренных признаков певческой традиции. К ним относятся: открытый (натуральный) способ голосообразования, интенсивное грудное резонирование на плотном подскладочном давлении и в высокой певческой позиции, естественное вибрато и речевая манера интонирования (курсив мой. – В. С.)» [2, с. 10–11].

Невозможно не оценить также большой вклад, который внесла в развитие школ народного пения профессор, заведующий кафедрой сольного и хорового народного пения РАМ им. Гнесиных Н. К. Мешко, разработавшая наиболее полную систему распевания голосов. Она совершенно справедливо отмечала, что «при постоянной тренировке голоса, на систематически чередующихся вокальных упражнениях развивается условный рефлекс готовности к длительной, систематической, полноценной работе, что является необходимой предпосылкой профессионализма» [3, с. 20]. Ею опубликовано большое количество упражнений для развития различных элементов вокальной техники, тем самым была обеспечена методическая основа вокальной работы с голосами [3, с. 115–120].

Признанный знаток певческих традиций Русского Севера А. А. Эпова пользовалась большим авторитетом в музыкальном мире Ленинграда, и можно сказать, что в 1971 г. она вместе с И. А. Волковым и А. И. Гришиным стояла у истоков организации кафедры русского народного песенного искусства в СПбГИК. Она рекомендовала на педагогическую работу в институт свою ученицу В. М. Сивову. На протяжении нескольких лет А. А. Эпова была консультантом Северной группы ансамбля «Родник» студентов кафедры. Прекрасно владея народной манерой пения (диалектной и наддиалектной общерусской), она помогала

будущим руководителям коллективов постигать основы народной певческой культуры, учила их правильной технике пения, знакомила с песнями родной вычегодской традиции, обучала основам импровизации. При ее активном участии стало возможным развитие петербургской школы народного пения [4, с. 21]

Первый заведующий кафедрой русского народного песенного искусства И. А. Волков, высоко оценивая личный вклад А. А. Эповой в развитие новой специальности, всегда отмечал серьезность задач, стоявших перед коллективом, и понимал полноту ответственности за подготовку высокопрофессиональных специалистов, владеющих спецификой современного народно-песенного исполнительства и педагогики.

Особое внимание И. А. Волков всегда уделял выбору репертуара. Он писал, что «определяющим направлением хора является его репертуар. Основу репертуара русского народного хора составляют народные песни, хороводы, частушки, пляски и инструментальная музыка. Современный народный хор обязательно должен иметь свое яркое и самобытное творческое лицо» [5, с. 105]. Такое «творческое лицо» на кафедре имел ансамбль «Родник», созданный им из лучших студентов кафедры. В его репертуаре всегда были представлены произведения из «золотого фонда» государственных русских народных хоров. И. А. Волков очень высоко оценивал результаты творческой деятельности Государственного русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, Воронежского и Северного русских народных хоров. От них он заимствовал репертуар для «Родника» и перенимал не только манеру пения, но и специфические приемы звукообразования.

В творческих поисках, в разработке концепции подготовки руководителей коллективов И. А. Волкова поддерживал коллега, впоследствии сменивший его на посту заведующего кафедрой русского народного песенного искусства, доцент А. И. Гришин.

Он считал, что «в условиях учебного заведения, где развитие певческого опыта ограничено регламентом времени и менее регулярным, чем в бытовом пении творческим общением, проблему звуковой манеры может решить только научно-методическая организация учебных занятий» [6, с. 113]. А. И. Гришин приложил много усилий для полноценного методического обеспечения учебного процесса на кафедре,

разработав рабочие программы по дисциплинам «Хоровой класс», «Фольклорный ансамбль» и др.

Однако обучать студентов и развиваться дальше только на стилизованном, авторском репертуаре было недостаточно и принципиально неправильно. Практика выдвигала свои требования. Руководство вуза поставило перед кафедрой задачу – готовить специалистов для Северо-Запада, а это в свою очередь потребовало от коллектива начать изучение песенного фольклора этого региона, так как в те годы государственное распределение выпускников института осуществлялось по территориальному принципу. На основании этих требований в учебный план кафедры была введена фольклорно-этнографическая практика. Летом 1973 г. в населенные пункты, находящиеся вокруг Черемнецкого озера Лужского района Ленинградской области, состоялась первая фольклорная экспедиция кафедры. В ней приняли участие все педагоги и студенты кафедры. Руководителями экспедиционных групп были назначены: И. А. Волков, А. И. Гришин, Т. П. Лукьянова, В. М. Сивова.

С тех пор выезды на фольклорно-этнографическую практику студентов кафедры стали ежегодными. В последнее десятилетие коллекции фольклорных экспедиций кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК существенно пополнились записями, сделанными в Архангельской, Липецкой, Воронежской областях, Республике Мордовии, Республике Удмуртии, Республике Марий-Эл.

Собранный за годы существования кафедры архив материалов фольклорных экспедиций стал основой для создания в 2015 г. Фольклорного научно-образовательного центра им. И. А. Волкова (ФНОЦ), торжественно открытого по инициативе ректора СПбГИК А. С. Тургаева в рамках IV Международного культурного форума.

В ходе фольклорных экспедиций записываются не только песенные материалы, но и инструментальные наигрыши, рассказы о различных обрядах традиционной культуры, фиксируются танцы, а также домашняя утварь, предметы быта, женского, мужского и детского народного костюма. В живом общении с хранителями певческих традиций и мастерами традиционного пения студенты постигают локальные исполнительские особенности, манеру пения, особенности артикуляции и др.

Материалы песенных коллекций, собранные и обработанные педагогами кафедры, были опубликованы в целом ряде сборников и стали базой для серьезных научно-исследовательских работ и художественно-творческой деятельности. Ценнейшие материалы Волховской экспедиции в Ленинградскую область, одной первых песенных коллекций, размещены на сайте СПбГИК в Мультимедийном архиве «Традиционная музыкальная культура Северо-Запада России» (<https://spbgi.ru/science/multimediyну-arkhiv-traditsionnaya-muzykalnaya-kultura-severo-zapada-rossii/>). Они активно используются студентами и преподавателями в учебном процессе в классах фольклорного ансамбля, вокальной подготовки и сольного пения, включены в кафедральный проект «Театр Фольклора».

Выезды в различные регионы России позволяют обогащать опыт по изучению локальных певческих традиций, готовить грамотных специалистов, руководителей коллективов, преподавателей, владеющих не только способами записи и обработки собранного материала, но и знающими специфику создания художественно-творческих проектов на этой основе.

Регулярная фольклорно-этнографическая практика позволяет наполнять новым содержанием учебный процесс, использовать широкий арсенал средств художественной выразительности, экспериментировать. В последние годы было создано много ярких программ выпускных квалификационных работ под руководством профессора В. М. Сивовой, доцентов А. А. Гвоздецкого, М. А. Кузнецовой, Г. А. Насоновой, Т. В. Шастиной, Е. Н. Япаровой и старшего преподавателя О. А. Лазаревой.

Это вселяет надежду на то, что они будут сохранены и станут доступными в публикациях, видеозаписях для следующих поколений.

В классах вокальной подготовки (бакалавриат), сольного пения (магистратура и ассистентура-стажировка) успешно осваиваются разнообразные приемы пения, используемые для исполнения произведений различных локальных певческих традиций, определяются пути решения художественных задач. Наряду с этим большое внимание уделяется поиску нового авторского репертуара и соответствующих ему средств художественной выразительности. Солисты и ансамбли кафедры постоянно

становятся победителями престижных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного творчества, подтверждая тем самым признание «петербургской школы народного пения как самостоятельного и серьезного художественного явления со своими принципами и методикой» [7, с. 44].

Подготовка руководителей профессиональных и самодеятельных коллективов, исполнителей народных песен во второй половине XX в. послужила стимулом для создания школ народного пения, которые продолжают развиваться в новых социально-культурных условиях. Они являются базовыми в современном образовательном пространстве, и их развитие идет по пути более углубленного изучения локальных певческих традиций, что определяет их научную обоснованность и неповторимую художественную самобытность.

Прошли десятилетия с момента основания народно-певческого образования в России, создания школ народного пения, имеющих, как мы выяснили, только региональные отличия. В наши дни главным источником получения материалов, необходимых для освоения локальных певческих традиций для классов постановки голоса, фольклорного ансамбля и хорового класса также остается фольклорно-этнографическая практика, общение с живыми носителями старины.

Анализ истории развития школ народного пения позволяет утверждать, что при всех региональных отличиях, они подчинены решению общих задач, среди которых:

- формирование этнопевческой среды в регионах;
- обеспечение регионов высококвалифицированными кадрами;
- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей народных песен [8, с. 147].

Народно-певческое образовательное пространство продолжает насыщаться выпускниками вузов и ссузов, специалистами, представителями разных школ народного пения, получившими профессиональную подготовку на уровне современных требований.

В наши дни народное песенное исполнительство и педагогика могут рассматриваться как область культуры, характерной чертой которой является взаимодействие научных, образовательных и художественно-творческих технологий.

Список литературы

1. Назаренко И. К. Искусство пения: очерки и материалы по истории, теории и практике худож. пения: хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Музгиз, 1963. 530 с.
2. Шамина Л. В. Школа русского народного пения / Моск. гос. фольклор. центр «Русская песня», Всерос. муз. о-во. Москва: Моск. гос. фольклор. центр «Русская песня», 1997. 86, [1] с.: ил., нот.
3. Мешко Н. К. Искусство народного пения: практ. рук. и методика обучения искусству народного пения. Архангельск, 2007. 128 с.: нот. ил.
4. Сивова В. М. Педагогическая деятельность А. А. Эповой и Л. И. Шимкова // Народное певческое искусство: традиции и соврем. тенденции: V Всерос. (с междунар. участием) науч.-творч. «Маничкины чтения» (Белгород, 14–15 марта 2013 г.). Белгород, 2013. С. 19–22.
5. Волков И. А. Русский народный хор в современном клубе и его задачи в пропаганде народного творчества // Роль клубных учреждений в развитии музыкального творчества: сб. науч. тр. Ленинград: ЛГИК, 1982. С. 101–108
6. Гришин А. И. Методика работы над звуковой манерой в русском народном хоровом пении // Роль клубных учреждений в развитии музыкального творчества: сб. науч. тр. Ленинград: ЛГИК, 1982. С. 109–118.
7. Сивова В. М. К вопросу о вокальной подготовке кадров в Санкт-Петербургском государственном институте культуры // Проблемы сохранения и развития народно-певческой культуры России: педагогика и исполнительство: сб. материалов науч.-практ. конф. в рамках III Всерос. конкурса молодых исполнителей народной песни им. Л. Л. Христиансена, Екатеринбург, 10 апр. 2016 г. Екатеринбург, 2016. С. 42–45.
8. Сивова В. М. Формирование этнопевческой среды в Ленинграде – Санкт-Петербурге во второй половине XX века // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2021. № 3 (48). С. 145–150.

References

1. Nazarenko I. K. The art of singing: essays and materials on the history, theory and practice of art. singing: reader. 2nd ed., rev. and add. Moscow: Muzgiz, 1963. 530 (in Russ.).
2. Shamina L. V. School of Russian folk singing / Moscow State Folklore center «Russian song», All-Russ. music society. Moscow: Moscow State Folklore center «Russian song», 1997. 86, [1]: ill., notes (in Russ.).
3. Meshko N. K. The art of folk singing: pract. hands and methods of teaching the art of folk singing. Arkhangelsk, 2007. 128: ill., notes (in Russ.).
4. Sivova V. M. Pedagogical activity of A. A. Epova and L. I. Shimkov. Folk singing art: traditions and modern trends: V All-Russ. (with intern. participation) sci. and creative «Manichkin readings» (Belgorod, Mar. 14–15, 2013). Belgorod, 2013. 19–22 (in Russ.).
5. Volkov I. A. Russian folk choir in the modern club and its tasks in the promotion of folk art. The role of club institutions in the development of musical creativity: coll. sci. of art. Leningrad: LGIK, 1982. 101–108 (in Russ.).
6. Grishin A. I. Methods of working on the sound manner in Russian folk choral singing. The role of club institutions in the development of musical creativity: coll. sci. of art. Leningrad: LGIK, 1982. 109–118 (in Russ.).
7. Sivova V. M. On the issue of vocal training of personnel at the Saint-Petersburg State Institute of Culture. Problems of preservation and development of folk singing culture in Russia: pedagogy and performance: coll. materials sci. and practical conf. in the framework of the III All-Russ. competition for young performers of folk songs named after L. L. Christiansen, Yekaterinburg, Apr. 10, 2016. Yekaterinburg, 2016. 42–45 (in Russ.).
8. Sivova V. M. Formation of the ethnographic environment in Leningrad – Saint-Petersburg in the second half of the twentieth century. Bulletin of the Saint-Petersburg State University of Culture. 2021. 3 (48), 145–150 (in Russ.).