

ВТОРОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
Фестиваль
ПАМЯТИ Н. К. МЕШКО

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ
КРУГЛОГО СТОЛА**

**«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ХОРЫ И АНСАМБЛИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Министерство культуры Российской Федерации

Правительство Архангельской области

Государственный академический Северный русский народный хор

**Сборник докладов
круглого стола**

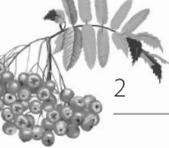
**«Государственные хоры
и ансамбли:
актуальные вопросы
деятельности»**

**В рамках
II Всероссийского фестиваля
памяти Н. К. Мешко**

7-10 октября 2012 г.

г. Архангельск

2013

ББК 85.314

Г 72

Г 72

Государственные хоры и ансамбли : актуальные вопросы деятельности : сб. докл. круглого стола II Всероссийского фестиваля памяти Н. К. Мешко (Архангельск, 07-10 октября 2012 года) / Гос. бюджетное учреждение культуры Арханг. обл. «Гос. академ. Север. рус. нар. хор» ; сост. И. В. Перевозникова, Т. П. Панина ; вёрстка, дизайн Е. Е. Ивахнова. – Архангельск, 2013. – 86 с. : фото.

II Всероссийский фестиваль памяти Н. К. Мешко

07–10 октября 2012 года в Архангельске при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Архангельской области на базе Государственного академического Северного русского народного хора состоялся II Всероссийский фестиваль памяти Н. К. Мешко, посвящённый 95-летию со дня рождения народной артистки СССР, лауреата государственной премии имени Глинки, профессора Российской Академии музыки имени Гнесиных, кавалера Ордена Святого апостола Андрея Первозванного Нины Константиновны Мешко. Фестиваль прошёл в дни празднования 75-летия образования Архангельской области.

Цель Фестиваля — пропаганда творческих идей и научной школы народного пения, созданной Н. К. Мешко, сохранение, популяризация и развитие самобытной песенной культуры России, объединение профессиональных народных исполнительских коллективов страны в целях активизации творческого взаимодействия, поисков путей решения общих проблем.

В рамках Фестиваля состоялись 3 концерта «Вместе в жизни и творчестве», творческий вечер «Линия жизни», открытие выставки «История Северного хора в афишах», круглый стол «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности».

По итогам работы круглого стола был разработан и принят итоговый документ, отражающий актуальные проблемы деятельности профессиональных коллективов традиционного народного искусства и пути их решения.

МЕРОПРИЯТИЯ

II ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПАМЯТИ Н. К. МЕШКО

Архангельск, 5-10 октября 2012 г.

(в рамках празднования 95-летия Н. К. Мешко и 75-летия образования Архангельской области)

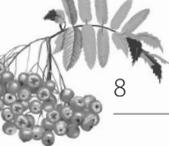
Время	Мероприятие	Площадка
5 ОКТЯБРЯ		
15:00	Открытие пресс-центра Фестиваля	
15:15-16:30	Пресс-конференция Участники пресс-конференции: представитель Министерства культуры РФ, представители Правительства Архангельской области, участники и гости Фестиваля, руководство Северного хора и др.	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
18:30-20:00	Концерт памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»	г. Новодвинск Дворец культуры
8 ОКТЯБРЯ		
согласно расписанию	Прибытие участников и гостей Фестиваля, размещение в гостинице	

15:00	Видеовстреча И. И. Денисенко с педагогами ДШИ и участниками самодеятельных фольклорных коллективов г. Архангельска	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
18:30-20:00	Концерт памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»	г. Северодвинск Дом корабела
9 ОКТЯБРЯ		
согласно расписанию	Прибытие участников и гостей Фестиваля, размещение в гостинице	
10:30	Памятные мероприятия: - Церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвящённой Н. К. Мешко; - Выступление официальных лиц: представитель Министерства культуры РФ, представители Правительства Архангельской области, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, участники и гости Фестиваля, руководство Северного хора и др.	Площадка перед зданием Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
11:00-12:00	Открытие выставки «История Северного хора в афишах». Экскурсии по выставке «Жизнь, отданная песне» , посвящённой 95-летию со дня рождения Н. К. Мешко, и комнате истории Северного хора	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
13:00-13:30	Регистрация участников круглого стола	

13:30-15:00	Работа круглого стола «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности». Тема «Принцип программно-целевого финансирования и деятельности учреждений в меняющихся условиях»	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
15:30-17:00	Презентации участниками Фестиваля новых постановок и программ коллективов	
18:30	Торжественное открытие Фестиваля Приветствие Губернатора Архангельской области и представителя Министерства культуры РФ Концерт памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»	Театр драмы имени М. В. Ломоносова (Петровский парк, д. 1)
10 ОКТЯБРЯ		
09:30-10:00	Регистрация участников круглого стола	
10:00-13:00	Работа круглого стола «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности» Тема «Принципы организации гастрольной деятельности»	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)

14:00-15:45	<p>Работа круглого стола «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности»</p>	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
15:45-16:00	<p>Заключительное слово: - Л. Е. Востряков, министр культуры Архангельской области; - Игнатьева С. К., художественный руководитель Северного хора; - почётные гости Фестиваля</p>	
16:00-17:00	<p>Свободное время Культурная программа. Знакомство участников Фестиваля с культурным наследием Поморья: посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы»</p>	Наб. Северной Двины, д. 86
18:00-19:30	<p>«Линия жизни» — творческий вечер заслуженной артистки России Полины Пугачёвой, лауреата Премии Правительства Российской Федерации, ученицы Н. К. Мешко, посвящённый 50-летию работы в Северном хоре</p>	Здание Северного хора (ул. Тимме, д. 21, к. 3)
11 ОКТЯБРЯ		
согласно расписанию	Отъезд участников и гостей Фестиваля	
10:00 - 13:00	Культурная программа: посещение музейного комплекса «Усадебный дом Е. К. Плотниковой»	ул. Поморская, д. 1

**Программа работы круглого стола
«Государственные хоры
и ансамбли:
актуальные вопросы
деятельности»**

9 октября 2012 г.

**«ПРИНЦИП ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
В МЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ»**

**«Государственный академический Северный русский
народный хор — особо ценный объект культурного
достояния Архангельской области»**

*Абакишина Ольга Александровна,
заместитель министра культуры Архангельской области,
г. Архангельск*

**«Сохранение школы и традиций песенного
наследия Н. К. Мешко»**

*Игнатьева Светлана Конопьяновна,
художественный руководитель ГБУК АО «Государственный
академический Северный русский народный хор», заслуженная
артистка РФ, профессор РАМ имени Гнесиных, г. Архангельск*

**«Нормативно-правовое сопровождение преобразований
в Северном хоре»**

*Барский Александр Анатольевич,
директор ГБУК АО «Государственный академический
Северный русский народный хор», г. Архангельск*

«Русское традиционное искусство в контексте конкурентоспособности на современном рынке творческих услуг»

*Ковалёва Екатерина Фёдоровна,
директор ГАУК «Государственный академический
Сибирский русский народный хор»,
заслуженный работник культуры РФ, г. Новосибирск*

**«Подготовка кадров руководителей
самодетельных народно-певческих коллективов»**

*Носков Александр Кузьмич,
профессор Самарской государственной
академии культуры и искусств, г. Самара*

--- Дискуссия участников круглого стола ---

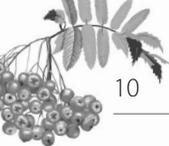
**ПРЕЗЕНТАЦИИ
УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ
НОВЫХ ПОСТАНОВОК
И ПРОГРАММ КОЛЛЕКТИВОВ**

**Презентация программы «Троицкие гуляния»
ГБУК АО «Государственный академический
Северный русский народный хор», г. Архангельск**

*Игнатьева Светлана Конопьяновна,
художественный руководитель, заслуженная артистка РФ,
профессор РАМ имени Гнесиных*

**Видеопрезентация Государственного ансамбля
песни и танца «Русский Север», г. Череповец**

*Максимов Евгений Павлович,
художественный руководитель, народный артист РФ*

**Видеопрезентация программы
Государственного ансамбля песни и танца
Республики Коми имени В. Морозова
«Асья кыя» («Утренняя заря»), г. Сыктывкар**

*Поповцева Ирина Николаевна,
заместитель директора*

**Видеопрезентация Уральского государственного
академического русского народного хора
(Государственное автономное учреждение культуры
Свердловской области «Уральский центр
народного искусства» (ГАУК СО УрЦНИ), г. Екатеринбург**

*Пасечник Евгений Михайлович,
художественный руководитель
Кокорин Дмитрий Фёдорович,
директор*

**Видеопрезентация Государственного Владимирского
вокально-хореографического ансамбля «Русь»
имени М. Фирсова (Государственное автономное
учреждение культуры Владимирской области
«Владимирская областная филармония»), г. Владимир**

*Литвинов Николай Васильевич,
художественный руководитель,
заслуженный артист России
Ахметов Эдуард Альфитович,
директор, заслуженный артист России*

**Видеопрезентация Государственного автономного
учреждения культуры «Государственный академический
Сибирский русский народный хор», г. Новосибирск**

*Ковалёва Екатерина Фёдоровна,
директор, заслуженный работник культуры РФ*

**Видеопрезентация Воронежского государственного
академического русского народного хора
имени К. И. Массалитинова, г. Воронеж**

*Помельников Вячеслав Николаевич,
художественный руководитель,
народный артист РФ, профессор,
Лауреат Премии Правительства РФ
в области культуры*

*Шпилова Тамара Васильевна,
заместитель директора*

**Видеопрезентация Академического хора русской песни
«Песни России» (Российский государственный
музыкальный телерадиоцентр), г. Москва**

*Кутузова Елена Николаевна,
художественный руководитель и главный дирижёр,
заслуженная артистка РФ, доцент*

10 октября 2012 г.

**«Сценическое воплощение фольклора в программах
ансамбля «Русский Север»**

*Максимов Евгений Павлович,
художественный руководитель Государственного ансамбля
песни и танца «Русский Север»,
народный артист РФ, г. Череповец*

**«Культурный обмен между регионами России
как форма гастрольной деятельности
профессиональных творческих коллективов»**

*Поповцева Ирина Николаевна,
заместитель директора Государственного ансамбля
песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа»
(«Утренняя заря»), г. Сыктывкар*

**«Организация гастрольно-концертной деятельности
ГБУК ВО «Государственный академический
Воронежский русский народный хор
имени К. И. Массалитинова»**

*Помельников Вячеслав Николаевич,
художественный руководитель ГБУК ВО «Государственный
академический Воронежский русский народный
хор имени К. И. Массалитинова», г. Воронеж*

--- Дискуссия участников круглого стола ---

--- Выработка резолюции круглого стола ---

*Абакишина Ольга Александровна,
заместитель министра культуры
Архангельской области,
г. Архангельск*

Государственный академический Северный русский народный хор — особо ценный объект культурного достояния Архангельской области

Русский Север — уникальная по степени сохранности культурных традиций территория. В основе северорусской культуры всегда лежали духовное единство и склад характера, столетиями выработывавшийся в процессе адаптации к суровым условиям жизни. Эта духовно-нравственная общность формировала сознание, гарантировала устойчивость социума и преемственность культуры.

Культурное наследие Архангельской области и по сей день играет решающую роль в формировании её образа.

Ведущим институтом сохранения традиций народного творчества в регионе является Государственный академический Северный русский народный хор — один из старейших и уважаемых коллективов народного исполнительства в России.

История коллектива, как многие подобные истории, началась с любительского самодеятельного народного хора, который в 1926 году организовала в Великом Устюге сельская учительница Антонина Яковлевна Колотилова.

С 1931 года история коллектива продолжилась в Архангельске, куда Антонина Яковлевна переехала вместе с 12 устюжанками, участницами её хора, и к которым постепенно присоединились исполнители из Лешуконья, Пинежья, Каргополя, Мезени.

В 1940 году Северный хор приобретает статус государственного профессионального коллектива, а с 1960 по 2008 год — 48 лет —

Северный хор жил и развивался под крылом теперь уже легендарной Нины Константиновны Мешко — народной артистки СССР, основательницы школы профессионального народного пения, лауреата Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, профессора кафедры хорового и сольного народного пения Российской Академии музыки имени Гнесиных.

В своих творческих установках Н.К. Мешко была далека от компромиссов. Никаких подделок, копирования, элементов эстрадности, дешёвых приёмов «игры на публику» — эти творческие ориентиры определила Нина Константиновна для всего коллектива. По словам Н.К. Мешко, в эти годы «сложилось «творческое лицо хора», характерными чертами которого стали самобытность, строгость, эпичность, полифоничность, высокий уровень художественной интерпретации и исполнительской культуры, органичность слияния всех групп в народно-сценической драматургии».

За высокое мастерство и чистоту стиля в 1976 году хору было присвоено почётное звание «Академический».

Здание хора, в котором сейчас располагается коллектив, было построено в 1986 году по индивидуальному проекту — с репетиционными залами и кабинетами, помещениями для административно-хозяйственной деятельности. Теперь это настоящий второй дом для артистов — тёплый, гостеприимный, наполненный духом творчества, памятью о Нине Константиновне.

До 90-х годов XX века коллектив давал в год более 150 концертов, активно гастролировал по всей стране, участвовал в международном культурном обмене. Хор побывал практически во всех крупных городах России и более чем в 25 странах мира.

Специалисты хора оказывали методическую и практическую помощь: на базе коллектива проводились стажировки и мастер-классы для вокалистов, инструменталистов, хормейстеров и балетмейстеров, регулярно организовывались фольклорные экспедиции по Архангельской области.

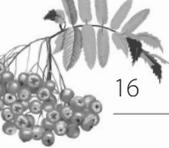
К сожалению, ситуация в стране конца XX — начала XXI веков отразилась и на ситуации в коллективе: деятельность хора угасала, накопился ряд серьезных проблем, требующих решения и принятия комплексных мер.

Инструментом для исправления ситуации послужила областная целевая программа поддержки Государственного академического Северного русского народного хора на 2002–2004 годы, которая и определила основные направления развития коллектива, позволила вывести его из депрессионного состояния.

Социально-экономической целевой программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2006–2009 годы)» также был предусмотрен ряд мер по поддержке коллектива. Укрепление материально-технической базы хора, финансирование постановочной, концертной, гастрольной деятельности помогли хору обрести новое дыхание: удалось осуществить постановку программы «Широкая масленица», пошить костюмы для программы «Рекрутчина», приобрести звуковую аппаратуру и музыкальные инструменты, совершить гастрольные поездки по Архангельской области, Российской Федерации и зарубежным странам — всего проведено более 60 гастрольных концертов. Ежегодно по программе коллективу из средств областного бюджета выделялось 3 млн. 200 тысяч рублей.

В октябре 2008 года трагически оборвалась жизнь Нины Константиновны Мешко. Новым художественным руководителем коллектива стала заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Российской Академии музыки имени Гнесиных Светлана Конопьяновна Игнатьева. На этой же волне сменилось и административное руководство. Заслугой сегодняшнего руководства коллектива, его творческого состава является стабильность в работе, стилистическая целостность, художественный вкус, содержательность программ и высокий исполнительский профессионализм.

Использование программно-целевого метода финансирования деятельности Северного хора позволило даже в условиях эко-

номического кризиса с 2002 по 2009 годы в 6 раз увеличить объём финансирования из регионального бюджета. При этом за тот же период времени в результате активизации концертной деятельности значительно возросла доля собственных доходов в общем бюджете учреждения. С 2001 по 2009 годы посещаемость концертов Северного хора жителями Архангельской области увеличилась почти в 4 раза.

В 2011–2012 годах Правительство Архангельской области также уделяло коллективу должное внимание. Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие Государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор» в 2011 году» с бюджетом в 7 млн. 11 тысяч рублей позволила:

— оборудовать и открыть собственный пошивочный цех по изготовлению костюмов для хора и фольклорных коллективов области;

— образовать информационно-методический и просветительский центр, в функции которого вошли проведение фестивалей, семинаров и конференций, мастер-классов, экскурсий, выставок, подготовка и издание информационно-просветительских и рекламных материалов, укрепление, продвижение и дальнейшее развитие бренда «Северный хор»;

— осуществить реконструкцию большого репетиционного зала, который стал использоваться в качестве концертного.

За счёт средств программы в 2011 году для активизации гастрольной деятельности был приобретён комфортабельный автобус «Скания» на 50 мест.

Правительством Архангельской области в том же 2011 году было разработано Положение об особо ценных объектах культурного достояния Архангельской области (утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года № 355-пп) и внесены соответствующие дополнения в закон Архангельской области от 21.01.1999 № 108–20-ОЗ

«О политике в сфере культуры Архангельской области». Принятие этих нормативных актов стало правовым основанием для дополнительных мер по сохранению, развитию и повышению роли особо ценных объектов культурного достояния, к которым первым, и на сегодня единственным, отнесён Государственный академический Северный русский народный хор (по решению экспертной комиссии, утверждённому распоряжением Правительства Архангельской области от 6 декабря 2011 года № 781-рп).

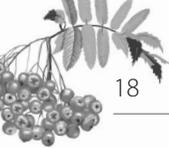
В 2012 году финансирование деятельности Северного хора осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Архангельской области «Развитие сферы культуры Архангельской области в 2012 году», в которой на развитие коллектива предусмотрены средства в размере 5 млн. рублей.

За счёт средств программы в 2012 году:

- создан Малый Северный хор — студии для детей от 6 до 12 лет;
- осуществлён ремонт гримировочных комнат балета и малого репетиционного хореографического зала;
- приобретена мебель, музыкальные инструменты.

В настоящее время министерством культуры Архангельской области разработан проект государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2015 годы)», в которой также предусмотрено выделение значительных средств на дальнейшее развитие коллектива.

Гордость Архангельской области, один из лучших государственных коллективов нашей страны, играющий огромную роль в сохранении российской культуры, в обеспечении преемственности поколений, — Государственный академический Северный русский народный хор — сегодня успешно развивается, получает систематическую целевую государственную поддержку, и крепнет уверенность в его долгом и успешном существовании во благо новых поколений северян.

*Игнатьева Светлана Конопьяновна,
художественный руководитель
Государственного академического
Северного русского народного хора,
заслуженная артистка РФ,
профессор РАМ имени Гнесиных,
г. Архангельск*

Сохранение школы и традиций песенного наследия Н. К. Мешко

Северный хор 86 лет хранит и развивает традиционное искусство. У коллектива есть своя история, его творческое развитие можно проследить через репертуар. За эти годы хор исполнял народные песни, подлинные, в народном традиционном распеве, метроритмическом движении, со своим ладовым колоритом. Разнообразие жанров в северной традиционной культуре определило исполнительскую манеру. Северные песни — это песни-сказания, где в мелодической основе лежит плачевая и сказовая попевка, а тексты, слово несут глубокий смысл.

В начале своего исторического пути этнографическая группа, состоящая из пинежских, мезенских, лешуконских и устюжских певиц под руководством А. Я. Колотиловой, принесла в город Архангельск подлинную крестьянскую культуру этих удалённых районов.

С момента приобретения статуса профессионального коллектива (название его было «Хор северной песни») стала меняться репертуарная политика. Необходимо было включать в репертуар произведения, которые отражали идеи вождей пролетариата и партии. Работа изменилась. Появились хормейстеры, певицы с академической манерой пения, это сразу отразилось на звучании хора. Но А. Я. Колотилова — певица, обладающая тонким вокальным слухом, — не допускала вокальной «пестроты», требовала ясного слова и ровного тембрального строя.

Со сменой руководства, то есть с приходом нового художественного руководителя Н. К. Мешко, встают новые творческие задачи. Усиливается значение танцевальной группы, оркестра. Появляются яркие постановки И. З. Меркулова. Совершенно особым колоритом отличался оркестр Северного хора под руководством Б. К. Туровника.

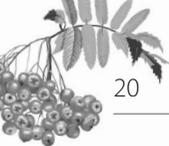
Нина Константиновна имела прекрасную академическую подготовку. Выпускница Московской консерватории, ученица Н. Данилина, синодала, Нина Мешко и молодой выпускник института имени Гнесиных, ученик А. А. Юрлова, главный хормейстер Александр Носков формировали новое направление в хоровом звучании коллектива. И если проследить певческую манеру бытовых коллективов, а она разная по тембрам, то больше всего хор приближен к поморской манере пения, где регистровое соединение, мягкая манера пения наиболее близка к профессиональной вокальной школе. «Золотой фонд» репертуара остался, но появились новые хоровые произведения как подлинные, в обработке, так и авторские.

Нина Константиновна отдавала предпочтение композиторам Александру Мосолову и Александру Абрамскому. Внутренняя духовная основа не нарушалась привнесением авторского репертуара, который и по сегодняшний день звучит в программах.

Я пришла в Северный хор, имея опыт работы на кафедре хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных в течение почти 30 лет. Родилась я на Севере, в Лешуконском районе, так что фактически являюсь традиционным носителем поморской культуры.

Из поколения в поколение передаётся репертуар хора, который является «золотым фондом». Не нарушается внешний облик коллектива, поведенческая, артистическая манера. Сформированная певческая традиция по-прежнему остаётся.

Но за эти годы тот источник, который всегда подпитывал хор — деревня — иссяк. Деревня умерла экономически, начался

процесс культурного вымирания. Деревня замолчала, народная песня почти забылась. Ушли подлинные мастера: сказители, плачеи, скоморохи. Остались только фольклорные записи, но живого контакта с мастерами почти нет.

В своё время Е. Линёва — фольклорист, учёный — предсказала: «Наступит время, когда город будет возвращать деревне накопленную веками её культуру». Так оно и происходит. К счастью, есть учебные заведения, где готовятся специалисты такого профиля, звучат коллективы, работающие с фольклором, возрождаются съезжие праздники в деревнях. Различные формы популяризации фольклора начинают оживлять интерес местных жителей к своим истокам. Связь с родным краем через народную культуру укрепляется, такие нравственные черты характера, как патриотизм, уважение к родовым устоям, любовь к вере, к своей земле необходимы сегодня.

Пропаганда настоящего искусства, сформированного на традиции и высоком профессионализме, — вот главные задачи Северного хора на сегодняшний день.

За этот небольшой период руководства удалась новая постановка «Летние гуляния» на подлинном северном, в основном усть-цилемском материале. Восстановлены подлинные костюмы Усть-Цильмы, Мезени, Пинеги, Лешуконья. В постановке главного балетмейстера Т. Гвоздевой практически весь цикл хороводов (который на сегодняшний день почти исчез) восстановлен. Артисты балета почувствовали пластику традиционного танца, пляски. Зазвучала подлинная живая интонация северного говора. И со сцены предстала художественная правда.

Репертуар пополнился духовными песнопениями, исполнение которых на православной северной земле всегда было традиционно. Из авторских произведений особенно хочется отметить вокальный цикл на стихи М. В. Ломоносова, исполненный во время празднования 300-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка. Музыка написал композитор, профессор кафедры РАМ имени Гнесиных Владимир Беляев.

И, конечно, «золотой фонд» репертуара Северного хора, все его постановки прошлых лет звучат и радуют зрителей нашей области и России.

*Барский Александр Анатольевич,
директор ГБУК АО «Государственный академический
Северный русский народный хор»,
г. Архангельск*

Нормативно-правовое сопровождение преобразований в Северном хоре

Время диктует свои правила в организации работы учреждения. И так сложилось в Северном хоре, что основной деятельностью учреждения была только концертно-гастрольная. Но даже в те годы, когда был создан коллектив Антониной Яковлевной Колотиловой, много велось просветительской работы, хор участвовал в проектах как местного масштаба (районных, областных), так и всероссийских. Об этом свидетельствуют афиши тех лет. Они же рассказывают и о том, что коллектив в то время был востребован не только как концертная организация, но и как организация, которая обеспечивала продвижение традиционной северной русской культуры. Эта работа планировалась, возглавлялась и направлялась большой структурой в общей системе управления всей культурой СССР.

Сейчас другие времена: больше самостоятельности у учреждений в планировании, больше организационных и творческих возможностей. Стали появляться должности, отделы, даже центры, которые отвечают за эту работу.

Любой механизм работает успешно тогда, когда создана система, обеспечивающая работу этого организма. Одна из проблем, которая стояла перед учреждением – выстроить целый комплекс взаимоотношений, структурировать их, не нарушив сложившиеся традиции, но и слепо им не следовать. Пришло время, которое заставило самостоятельно заниматься вопросами продвижения коллектива, вопросами внутренней организации. Требования к культуре изменились под давлением внешней и внутренней сре-

ды, которая стала другой после 90-х годов. И понятно, что коллективу было нужно меняться.

И первое, что было сделано, – это принята «Концепция развития Северного хора», которая даёт представление, куда двигаться, что делать, как, сколько и в какие сроки. И данной концепцией определено, что Северный хор – это многофункциональное учреждение, которое постепенно из концертной организации превратится в региональный культурный центр по сохранению, восстановлению, развитию и продвижению уникальных ресурсов хорового, музыкального и танцевального искусства, определяющих самобытность культуры Русского Севера. Концепция была разработана в соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2006-2011)».

Далее необходимо было определиться, как «строить» учреждение, которое было бы многофункциональным. И самое главное, чтобы все направления деятельности вели к укреплению и продвижению сложившегося за предыдущие годы бренда области – «Северный хор»; активизации работы по обработке и накоплению репертуара, повышению исполнительского мастерства, улучшению условий труда. Это всё должно было способствовать новому творческому подъёму коллектива.

Все прекрасно понимают, что уход Нины Константиновны Мешко не лучшим образом сказался на деятельности коллектива. За 48 лет она очень многое сделала: создала коллектив нового направления, осуществила по тем временам смелый переход от фольклора к более высокому исполнительскому мастерству. Это требовало определённых усилий, знаний, авторитета. Печально, что Нина Константиновна не успела подготовить себе замену, которая смогла бы подхватить то, что наработано. Это первый момент.

Второй момент – экономический кризис 90-х годов, когда невнимание власти к проблемам коллектива затормозило дальнейшее продвижение коллектива, творческий потенциал хора не был задействован в полной мере. Таким образом, коллектив, как

и многие творческие коллективы страны, оказался в финансово-экономической и творческой изоляции, которая немедленно сказалась на потенциале коллектива.

Третий момент – это частая смена директоров, что также не способствовало развитию коллектива.

Но даже когда власть определила своим приоритетом развитие коллектива, невозможно было движение вперёд. В большей степени тормозил процесс развития стандартный подход к этому вопросу. Разработанная Концепция стала определяющей для создания Программы развития Северного хора на 2012-2015 годы. В Концепции представлен анализ деятельности Северного хора, выявлены сильные и слабые стороны, определена миссия, цель, направления и задачи развития, названы нормативно-правовые документы обеспечения деятельности, указаны механизмы реализации и ожидаемые результаты.

Следующий шаг - определение структуры учреждения, где гармонично должны быть соединены старые направления, традиционные и новые. Новая структура призвана выполнить две важнейшие функции. Первая функция – обеспечение нового качественного скачка в основной деятельности – концертно-гастрольной. И вторая – быть автономными и заниматься новыми направлениями, ради которых эти структуры, собственно говоря, и создавались. Сочетание этих двух функций определяет в первую очередь эффективность, востребованность, выход на новый творческий уровень и т.д. Это и будет результат создания этих структурных изменений.

Создание отдела по хранению, реставрации и пошиву костюмов позволило привести в систему и расширить всё то, что касается костюмерного и пошивочного цехов. Мы понимаем, что некоторые костюмы имеют уже «уходящий вид», а некоторые представляют историческую ценность. Пошив новых костюмов и ремонт старых, содержание их в надлежащем виде, ремонт обуви, головных уборов - все эти технические задачи как раз и решает вновь созданный отдел. Создав его, мы взяли на себя такую до-

полнительную задачу, как пошив костюмов не только для своего коллектива, но и для самодеятельных хоров Архангельской области. Почему мы это делаем? Мы стараемся сохранить не только вокально-хореографические традиции, но и традиции ношения костюма на Русском Севере. Когда на сцену выходит Пинежский или Устьянский хор, зритель уже по костюму может видеть и понимать, что это разные районы. А особенности костюма подчёркивают самобытность того или иного коллектива. Сегодня пошить костюмы в специализированных мастерских – дорогое удовольствие для самодеятельных коллективов. Понятно, что мы не преследуем цель заработать, поэтому коллективы обременены лишь прямыми расходами по пошиву костюма. Таким образом, мы решаем проблемы самодеятельного хора и в то же время свои, становясь неким обеспечивающим и консультативным центром.

Второе направление – информационно-методическая и просветительская деятельность. Отдел, занимающийся этой работой, небольшой, но задач, стоящих перед ним, много. Его первостепенная задача состоит в том, чтобы систематизировать работу, связанную с музейной, архивной, издательской, проектной и рекламной деятельностью; с подготовкой и проведением различных организационных мероприятий учебной направленности: семинары, мастер-классы, фестивали, круглые столы, конференции. Данный отдел продвигает коллектив во внешней среде, в общем культурном сообществе.

Отдел гастрольной и концертной деятельности теперь выведен в отдельное подразделение, так как его задача стала более узкой. Сотрудники отдела понимают, что на данный момент их задача - на высоком уровне организовать подачу творческого продукта коллектива. Приобретение комфортабельного автобуса на 50 мест позволило сделать коллектив более мобильным: из 26 муниципальных образований Архангельской области мы побывали уже в 22. Мы стали выигрывать с точки зрения финансов, что улучшило экономику учреждения. Освобождаются деньги, не тратятся, например, на заказ и приобретение проездных билетов, что составляет 75-85% расходов на гастролях. Таким обра-

зом, появляется возможность эту экономию направить на развитие учреждения.

При взаимодействии всех структур проявляются совершенно скрытые резервы и возможности коллектива.

Например, с появлением творческих структурных подразделений – таких, как ансамбль ветеранов Северного хора «Северные жемчуга», квартет «Журавушки», молодёжный октет – стала развиваться работа с малыми формами. Это позволяет, во-первых, артистам проявлять индивидуальные способности – появилось разнообразие культурного продукта. Во-вторых, у них появляется огромное желание работать, что очень важно. И в-третьих, это гибкая система оплаты труда. От того, что у людей проявляются работоспособность, инициатива, понятно, что у руководителя появляется нормальное желание стимулировать, как-то поощрять этих людей. Зарплата поднялась практически на 70%, и показатели деятельности учреждения говорят о том, что то финансирование, которое было удвоено и утроено за эти годы, даёт положительный результат: доходы учреждения увеличились в 10-12 раз, концертная деятельность – почти в два раза, формы работы стали более разнообразными. Почти на 30% прошло омоложение творческого состава хора. И при этом старшее поколение не ушло, оно тоже работает на общее дело. Всё это также предполагалось и является результатом структурных изменений.

В процессе реформ также встала задача улучшения условий труда работников, артистов в первую очередь. Здесь было очень много проблем, они и сейчас имеются. Но многое сделано: улучшены условия труда во время гастролей, в репетиционный период (оборудованы гримировочные, душевые, дополнительные репетиционные залы, помещения для индивидуальных занятий, для хранения и содержания инструментария), для оркестра приобретены необходимые инструменты. Костюмный фонд был устаревший, должного внимания его содержанию не уделялось. Сегодня у каждого есть весь набор костюмов, головных уборов, обуви, косметики, необходимый для репетиций и выступлений.

Мы провели реконструкцию репетиционного зала, обновили звуковое и световое оборудование - всё это позволило создать условия, в которых гастрольный отдел может продвигать творческий продукт любого формата и любого объёма. Таким образом, мы экономим средства на аренде помещений и в меньшей степени зависим от занятости залов других культурных учреждений.

В настоящее время все культурные учреждения работают по муниципальному или государственному заданию, от выполнения которого зависит финансирование учреждения. Эта государственная услуга имеет определённую цену. Рассчитывая её стоимость, экономистам и финансистам очень важно знать критерии расчёта и составляющие этих услуг.

К примеру, мы столкнулись с тем, что есть потребность сохранения того, что наработало предыдущее поколение. Как это включить в услугу? Как её рассчитать? Как заложить бюджетные средства на сохранение так называемого «золотого фонда»? Как можно платить, примитивно рассуждая, за один и тот же номер, постановку на протяжении 10, 15, 20 лет? Перед нами встала проблема сохранения и передачи уникального репертуара, который был накоплен поколениями. Эту проблему мы решили следующим образом: Северному хору был присвоен статус «Особо ценный объект культурного наследия Архангельской области». Эта формулировка обеспечила сохранность «золотого фонда» репертуара Северного хора, которая, помимо прочего, предполагает реставрацию костюмов к тем или иным постановкам, расходы по восстановлению утраченных постановок, которые являются национальным достоянием Поморья; сюда войдут и выпуск печатной продукции, воспоминания, выставочные экспозиции и многое другое. Таким образом, мы в организационно-правовой форме нашли способ, при котором коллектив, не стагнируя, может заниматься сохранением того, что было сделано предыдущими поколениями.

Сегодня перед нами стоит ещё одна важная задача - формирование нового зрителя. Не секрет, что в основном на концерт Се-

верного хора ходит зритель старшего поколения. И придёт время, когда на выступление коллектива просто некому будет приходиться. И тогда возникнет у власти вопрос: зачем содержать такой коллектив? Поэтому уже сегодня мы должны продумать пути решения этой проблемы. Наверное, один из путей решения – мы должны быть творчески разными для того, чтобы пробуждать постоянный интерес и что важно – у разного зрителя. А в чём заключается особенность современного зрителя: клиповое сознание и созерцательное восприятие. Если визуально нравится происходящее на сцене, то он – зритель – вникнет и в суть происходящего. То есть, если обёртка красивая, добротная, привлекательная, то, естественно, захочется попробовать и конфету. А для этого должна существовать структурно-управленческая система, специалисты которой обеспечат «вкусность» этого продукта, владея технологиями PR и менеджмента в сфере культуры.

Существует ещё одна проблема, с которой столкнулись профессиональные коллективы – присоединение их к филармониям. Это происходит по двум причинам: оптимизация средств и функционирование учреждений только как концертно-гастрольных организаций. Они не успели сформироваться как учреждения многофункциональные.

Обмен опытом, происходящий сегодня в стенах Северного хора, позволяет понять, что нужно сделать для того, чтобы государственный коллектив мог развиваться как самостоятельное учреждение, деятельность которого соизмерима с государственными задачами культуры: формирование единого культурного пространства России, преемственность и сохранение культурного наследия, доступность, выражаясь номенклатурным языком, культурных услуг. Для осуществления поставленных целей необходимо постоянное обновление, своевременная пролонгация действий, форм, творческий поиск, высокая степень профессиональности во всём, что обеспечивает результат деятельности учреждения.

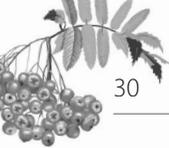
*Медведева Марина Васильевна,
кандидат педагогических наук,
профессор РАМ имени Гнесиных,
г. Москва
(заочное участие)*

Вопросы интерпретации песенного фольклора в народно-певческом исполнительстве

Исполнительская интерпретация песенного фольклора предполагает творческое воплощение художественного образа народного музыкального произведения с помощью различных выразительных средств. Особенностью существования текстов произведений фольклора (как песенного, так и инструментального) является их авторское воссоздание в процессе исполнения. Именно такое воссоздание, представляющее собой исполнительско-творческий процесс, становится затем объектом всех последующих интерпретаций. Последнее в целом свойственно освоению бесписьменных культур.

Познание конкретного народно-песенного произведения осуществляется в процессе анализа его художественного текста. Анализируемое произведение, текст которого организован как знаковая система, существует как бы в двух формах: в идеальной — в сознании автора (или в коллективном сознании соавторов); и в реальной — в зафиксированном виде (в письменной культуре) или в виде исполнительских версий (в бесписьменных традиционных канонических культурах). Именно к последним относится русское народное певческое искусство.

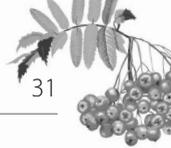
При восприятии произведений фольклора особую роль приобретает комплексный характер этого процесса, так как полноценное понимание и истолкование этих произведений возможно лишь при условии выявления и последующего воссоздания

на сцене различных сторон синтетического по своей природе народного музыкального искусства. Последнее вбирает в себя в единстве речевую и музыкальную интонации, основывается на специфической образной сфере, отличающейся богатой символикой и разнообразными кодами, содержит взаимопроникающие виды художественной творческой деятельности — игру, хореографию, певческое, инструментальное и речевое интонирование.

Убедительное воссоздание исполнителем тех или иных образов, содержащихся в воплощаемом произведении, возможно лишь при условии сформировавшейся у исполнителя художественной оценки самого произведения. Природа художественной ценности раскрывается двояко: через «оценку явлений действительности искусством и рассмотрение самого искусства как художественной ценности» (6, с. 139). Особенно трудно это сделать в отношении фольклорных произведений, которые одновременно являются частью самой жизни подлинных народных певцов-мастеров, и в то же время представляют собой высокохудожественные образцы музыкального искусства. Оценивать произведение фольклора необходимо, с одной стороны, с точки зрения певца-носителя определённой локальной традиционной музыкальной культуры, а с другой стороны, с точки зрения исполнителя, интерпретирующего данное произведение по законам музыкального исполнительского искусства. В этом, на наш взгляд, зачастую кроется то противоречие, которое возникает между фольклористами, ставящими своей целью всестороннее изучение фольклорных текстов, и исполнителями (интерпретаторами) этих текстов. Однако в обоих случаях неизменным является необходимость первоначального понимания, выяснения, а подчас и скрупулёзного восстановления первоначального значения, заложенного в конкретный текст при его создании.

Подлинные шедевры народного песенного искусства, как правило, настолько глубоки по своему содержанию, что при их трактовке возникает целое «поле» значений, содержащихся в определённых знаках текста. При его истолковании

интерпретатор по-своему трактует восстановленное им содержание, внося в него своё личностное отношение. В этом случае первоначальный художественный текст приобретает иное, теперь уже исполнительское значение. Таким образом, исполнительская интерпретация народно-песенного произведения подразумевает его многовариантное истолкование с учётом формообразующих и содержательных компонентов художественного текста, его индивидуального исполнительского значения, а также особенностей слушательского восприятия.

Творческое воплощение произведений песенного фольклора тесно связано со стилем исполнения, который «есть выражение некоторого единства, охватывающего какое-либо множество художественных явлений» (5, с. 66). Критериями такого единства служат типология художественного содержания (тематики, образов), структурно-композиционные закономерности и музыкально-исполнительские средства. Стилиевое единство может быть нарушено в случае изменения жанрового характера произведения, которое, несомненно, повлечёт за собой изменения в исполнительских средствах.

Стиль как отличительное свойство или характер любого художественного явления отражает наиболее яркие особенности конкретной традиции. Особенно наглядно это видно при сопоставлении различных народно-песенных традиций, в которых стилиевые признаки, наряду с жанровыми, являются устойчивыми музыкально-интонационными формами выражения художественного текста. Индивидуальное осмысление и трактовка этого текста исполнителем в области русского народного певческого искусства осуществляется при помощи различных музыкально-выразительных средств. Среди «неспецифически-музыкальных» (термин В. В. Медушевского) средств — темп, динамика, штрихи, артикуляция — выделяется одно ведущее средство, подчиняющее себе звуковысотные, темпоритмические и темброво-акустические звуковые отношения. Данным средством является интонационная выразительность исполнения. Именно с помощью верно найденной интонации передаётся

выразительно-смысловое начало, облачённое в звуковую форму и способное существовать лишь при наличии музыкально-слухового опыта и богатых ассоциативных представлений.

В практике музыкального исполнительства сложились различные типы интонаций: эмоциональные (вдох, плач, восклицание и др.), изобразительные (например, бег коня, колокольный звон), жанровые и стилевые (передающие, например, характер пляски, игры с присущими им чертами стиля, который в народном исполнительстве определяется территориально-стилистическими особенностями исполнения). Все виды интонаций тесно взаимосвязаны; в певческом подлинно-народном и сценическом исполнительском искусстве они предстают во всей богатой палитре с определённой цветовой гаммой для каждого произведения.

Слово, произнесённое в русской народной песне невыразительно, формально, может погубить песню. Певцу необходимо ощутить поэтичность слов, это придаст исполнению задушевность, поможет воссоздать художественную правду. Великий русский певец Ф.И. Шаляпин в своём исполнительском искусстве раскрывал всё богатство музыкально-речевой интонации. Он опирался во многом на традиции народного исполнительского искусства. Фёдор Иванович пользовался палитрой тембровых красок своего голоса, в том числе и имитацией открытого народного звука. «Были голоса красивее, но богаче интонационными возможностями не было и нет. Дело не в природных качествах его баса, а в сознательном применении принципа: «Пой, как говоришь!» (9, с. 19).

В творчестве Ф.И. Шаляпина гармонически сочетаются слово и звук, как бы воплощается в жизнь понятие «омузыкаленная речь». В исполнении Фёдором Ивановичем русских народных песен большое значение имеет огласовка согласных, делающая их как бы пропеваемыми и создающая характерную игру голоса. Кроме того, сонорные или звонкие согласные исполняются певцом, как правило, с помощью характерного распева на мелодической попевке, что обусловлено возможностью этих согласных

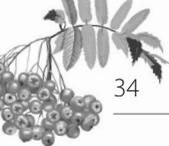

резонировать на определённом тоне. Сочетание интонационной выразительности при пении с фонетической чистотой и правильностью языка у Фёдора Шаляпина достигается с помощью произнесения слова в пении с живыми интонациями родного языка.

Особенности исполнения Ф. Шаляпиным народно-песенного репертуара обусловлены характерностью выразительного интонирования. В пении великого мастера всегда присутствует «сочная», поистине народная речевая интонация, проявляющаяся в таком типичном для народно-певческого исполнительства приёме, как «посткаданс» — соскальзывание с заключительного тона. Разновидностями «посткаданса» являются речевой сброс в конце слова, смысловой фразы или в месте словообрыва, а также звуковой скат, охватывающий всю шкалу диапазона голоса. Другими характерными народно-певческими исполнительскими приёмами служат следующие: растягивание слова посредством огласовки согласных; глиссандирование голосом в момент выразительной подачи слова-интонации; мелизматизирование напева с помощью различных форшлагов, флажолетов и др.; соединение вокального и речевого способа интонирования; использование приёмов псалмодии, ритмо- и мелодекламации.

Декламационно-речевая сфера выразительности в соединении с вокальным интонированием является специфической чертой творческого метода Ф.И. Шаляпина и сближает его исполнительское искусство с подлинно народным методом интонирования, уходящим в древние пласты русского народного традиционного музыкального творчества.

В области народно-певческого искусства эмоционально окрашенная интонация является одним из самых важных компонентов исполнительского воплощения художественных образов фольклорных произведений. Не случайно многие академические певцы и педагоги считают полезным для выработки чёткой и ясной дикции у исполнителей использовать в их репертуаре произведения русского песенного фольклора. Мелодико-интонационная структура народно-песенных образов как бы специально

рассчитана на задействование всех физиологических ресурсов певческого аппарата, включая глубокое дыхание, протяжное кантиленное звуковедение и отчётливую дикцию. Показательно, что К. С. Станиславский отмечал: «Речь, стих — та же музыка, то же пение. Голос должен петь и в разговоре, и в стихе звучать по-скрипичному, а не стучать словами, как горох в доску» (8, с. 237).

При определении соотношения певческой и речевой фонации в процессе исполнительского воплощения конкретных народно-песенных произведений ведущее значение имеет учёт их жанровой природы. Чёткая артикуляция и неназойливая огласовка согласных, свойственные в целом музыкальному интонированию в народной певческой манере, выступают на первый план в песнях, исполняющихся с движением. И, наоборот, наполнение широкораспевных по мелодике напевов внутренним пульсированием, придающим внутрислоговому распеву гибкость и кантиленность.

Верному и наиболее художественно убедительному воплощению конкретного произведения фольклора служит комплексный подход к достижению подлинной народной характерности. Данный подход включает в себя следующие аспекты: историко-этнографический (учёт специфики конкретной локальной песенной традиции); аналитический (учёт особенностей формообразования); художественно-интерпретационный (раскрытие образного и смыслового значения воплощаемого исполнителем на сцене произведения фольклора). Два последних аспекта тесно связаны между собой и могут быть предметом самостоятельного исследования. Так, вопросы формообразования в процессе исполнительской интерпретации являются едва ли не самыми важными в музыкально-сценической драматургии.

Главным фактором в процессе формообразования выступает целеустремлённость формы, её «направленность на восприятие» (термин Б. В. Асафьева). Процесс освоения формы произведения и формирования исполнителем музыкально-драматургической канвы вбирает в себя несколько тенденций:

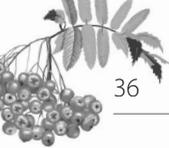
— подчинение всех музыкально-выразительных средств выявлению структуры первоисточника посредством выявления разделов в формообразовании агогическими, динамическими и артикуляционными средствами;

— преодоление несовершенства структуры формообразования с помощью режиссёрско-дирижёрского умения «перераспределить в музыке центры внимания» (1, с. 65);

— переосмысление формы произведения в процессе его исполнения путём использования различных приёмов варьирования: интонационных, ритмических, тембровых, фактурных и др.

Последняя тенденция в трактовке исполнителем музыкального произведения вплотную подводит его к владению искусством импровизации. Именно в процессе импровизации наиболее ярко проступает личностное начало исполнителя, найденный им свой собственный художественный стиль, органично соотносящийся со стилем интерпретируемого произведения.

Эта закономерность свойственна всему фольклорному творчеству, для которого характерно стремление народных музыкантов сохранить изначальный художественный образ какого-либо произведения при свободном его варьировании в процессе усвоения, создания и исполнения, то есть воссоздания. При таком воссоздании народные мастера (певцы и инструменталисты) опираются на систему стиливых правил, которая отражает особенности музыкального мышления, устоявшийся круг интонационных оборотов, мелодических попевок, ритмических построений и др. Таким образом, основанная на комбинировании конечного множества относительно устойчивых музыкально-выразительных элементов, импровизация не сводится к простому, механическому их комбинированию, а подразумевает определённое стилистическое единство в сочетании отдельных элементов. Сама же импровизация является особой формой интерпретации, способом существования традиционной канонической народно-песенной культуры, её творческим методом и результатом соотношения традиций и новаторства.

Библиография:

1. Асафьев, Б. В. Избранные труды, т. 2. — М., 1954.
2. Асафьев, Б. В. Речевая интонация. — М.-Л., 1965.
3. Медведева, М. В. Значение импровизации в русском народно-певческом искусстве // Теоретические и практические аспекты преподавания музыкальных дисциплин : Тезисы межвузовской научно-практической конференции. — М., 2006. — С. 25–27.
4. Медушевский, В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. — М., 1976.
5. Михайлов, М. Этюды о стиле в музыке. — Л., 1990.
6. Салеев, В. А. Искусство и его оценка. — Минск, 1977.
7. Силантьева, И. И. Шаляпин, каким его знали книги. — М., 1997.
8. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой. Собр. соч., т. 2. — М., 1954.
9. Христиансен, Л. Работа с народными певцами // Вопросы вокальной педагогики, Вып. 5. — М., 1976.

*Ковалёва Екатерина Фёдоровна,
директор Государственного академического
Сибирского русского народного хора,
заслуженный работник культуры РФ,
г. Новосибирск*

Русское традиционное искусство в контексте конкурентоспособности на современном рынке творческих услуг

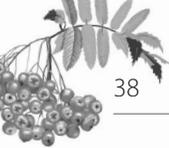
Профессиональные коллективы русского традиционного искусства располагают уникальным концертным репертуаром, который транслируется на разные территории и целевые группы.

Деятельность народных профессиональных коллективов востребована, продуктивна, доказательна. Их место в культурном пространстве значимо, их роль в социальных процессах очевидна. При всём этом, положение сегодня таково, что отсутствие знаковых ориентиров, критичности, научных исследований, проблемы подготовки и старения кадров, интенсивность гастрольных графиков, не оставляющих времени на производство качественных программ, и другие проблемы нивелируют традиционное искусство как высокий жанр.

Творческий продукт теряет конкурентоспособность, приобретая статус вторичности, балаганности, вытесняется на «задворки» искусства как такового.

В общественном сознании смещена система ценностей. Русское традиционное искусство перестало ассоциироваться с национальным достоянием, оно сегодня не модно, не престижно, архаично.

Средства массовой информации не рассматривают нас как важную составляющую современного общества, не имеют должного уровня представлений о культурном наследии, не понимают

разницы между понятиями «фольклор», «народное художественное творчество», «традиционное профессиональное искусство» и, как следствие, способствуют дискредитации традиционных ценностей.

К тому же уговорить прессу осветить событие весьма не просто. Такой информационный повод, как премьера концертной программы Сибирского хора, не единожды разбивался о выставку кошек или проблему танца живота.

Существующие подходы к производству творческого продукта вызывают горькое недоумение. Скажите, кому придёт в голову представить зрителю спектакль «Ромео и Джульетта» в костюмах от спектакля «Гамлет»? Однако в самых разнообразных по содержанию профессиональных концертных программах мы десятилетиями, подчёркиваю — десятилетиями, работаем в одних и тех же костюмах.

Средств, выделяемых на аранжировки, инструментовки, достаёт на 6–8 песенных произведений. Хореографические постановки — только собственными силами и умениями. Режиссура концертных программ русских традиционных коллективов вообще не рассматривается как необходимый творческий инструмент.

Традиционное профессиональное искусство не позиционируется знаковыми событиями. Нет целенаправленно стабильной фестивально-конкурсной корпоративной политики.

Медийные народные коллективы в гастрольном пространстве Новосибирска за последние пять лет были представлены Кубанским казачьим хором и Московским государственным академическим театром танца «Гжель». Нет гарантированных условий для гастрольно-обменной деятельности российских профессиональных коллективов.

Русское традиционное искусство не имеет представительства в общественно значимых структурах, экспертных советах, статусных событиях, и, как следствие, не востребовано бизнес-средой.

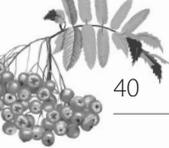
Желание посмотреть балет ведёт нас в Оперный театр, к услугам любителей музыкальной классики — Филармония, поклонникам оперетты также понятно, где можно насладиться феерическим зрелищем, палитра драматических театров восхищает. Почитатели же русского традиционного искусства лишены возможности спланировать посещение концерта. Зритель, отслеживая афишу, должен «гоняться» за нами по городу и области, потребляя при этом не самые лучшие образцы. Не каждая концертная площадка позволяет представить творческий продукт в полном объёме и на должном художественном уровне.

Выбор концертных площадок всегда продиктован объективной реальностью. На престижных сценах в сводных концертах нам не оставляют выбора, вынуждая работать под фонограмму, что возмутительно ещё и потому, что уровень соответствия современным зрительским предпочтениям не просто снижается, а приобретает угрожающие признаки.

При понимании абсолютного приоритета гастрольной деятельности, тем не менее, необходимо знаковое место, где в полной мере с использованием инновационных технологий, сценических средств, драматургии, режиссуры, может быть представлен качественно новый творческий продукт. Место, где консолидируются действия всех концертных направлений народной культуры. Место, которое позволит развивать столь необходимый обмен межнациональными профессиональными коллективами народных культур.

Я далека от утопических призывов построить концертный зал, однако мне кажется возможным рассмотреть имеющийся ресурс учреждений культуры, на базе которого мог бы функционировать концертный зал русского традиционного искусства и транслировать достойные культуры своего народа художественные образцы.

В концепции федеральной программы о сохранении нематериального культурного наследия обозначены удручающие по своей сути перспективы: в общественном сознании отсутствует уста-

новка на сохранение национальных традиций, разрушается самобытность национальных культур, у подрастающего поколения размыта и утрачивается национальная идентичность.

Мне думается, что, изменив настоящее положение русского традиционного искусства, мы тем самым создадим более эффективные условия формирования благоприятной культурной среды для сохранения других национальных культур. И в объединённом стремлении сохранять и развивать национальные наследия — сможем решать проблемы общества.

Государственная власть нас, безусловно, поддерживает, но нет чётко обозначенной позиции относительно национальной культуры.

Предлагаю внести в решение нашей встречи проведение в ближайшее время экспертного сообщества или коллегии по вопросу обозначенной позиции государства в части развития русского традиционного искусства.

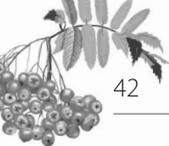

*Носков Александр Кузьмич,
профессор Самарской государственной
академии культуры и искусств,
заслуженный артист РФ,
г. Самара*

Подготовка кадров руководителей самодеятельных народно-певческих коллективов

В самом начале своего выступления хочу с благодарностью вспомнить имена зачинателей современного этапа народно-хорового исполнительства, которые в 60-е годы прошлого столетия, в условиях ничуть не более лёгких, чем нынешние, сумели уловить требование времени и ответить на него организацией повсеместного движения по распространению народного хорового пения. Важнейшая составляющая часть этого процесса — открытие широкой сети образовательных учреждений по подготовке руководящих и исполнительских кадров для народно-хоровых коллективов, а также педагогов для высших и средних учебных заведений соответствующего профиля. Благодаря стратегическому, поистине государственному масштабу подвижнической деятельности А. А. Юрлова, Л. Л. Христиансена, А. В. Рудневой, Н. К. Мешко и многих других профессиональных и общественных деятелей народное хоровое искусство стало неотъемлемой частью современного культурного облика нашей страны.

В 60-е гг. XX столетия реальной угрозой реалистическому искусству представлялся абстракционизм, который особенно заметно проявлялся в живописи, скульптуре. А. А. Юрлов неоднократно высказывал мысль о том, что вокальное, и особенно хоровое искусство, не может быть абстрактным, так как оно связано со словом. Я думаю, что эти мысли являлись побудительным мотивом его энергичной деятельности по открытию народно-хорового отделения в Институте имени Гнесиных.

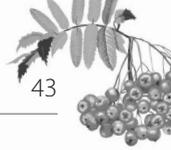

Н. К. Мешко по справедливости считается основателем методики обучения профессиональному народному исполнительству на современном этапе его развития. Заложенные ею основы обучения народному пению она распространяла и на любительское, самодеятельное творчество. Нина Константиновна с какой-то подчёркнутой гордостью и уважением в торжественных случаях прикалывала серебряную медаль, которой был отмечен её любительский народный коллектив на Всероссийском конкурсе.

Ведущее значение в программах, методических разработках и в учебном процессе на кафедре народного хорового искусства Самарской государственной академии культуры и искусств отводится производственной практике. Студенты в течение II–V курсов руководят детскими фольклорными ансамблями или ведут вокальную, хормейстерскую работу. В первом семестре они демонстрируют видеозапись своей работы, а во втором — организуют живой концертный показ перед педагогами и студентами кафедры с последующим обсуждением работы. Кроме этого, студенты проходят дирижёрско-хоровую практику на курсовом ансамбле под наблюдением педагога.

Важнейшее значение мы придаём записи и расшифровке народных песен. Студенты, главным образом во время летних каникул, выезжают в сельские районы Самарской области, записывают, а затем расшифровывают традиционные народные песни. Это серьёзное подспорье в изучении музыкально-песенного стиля Среднего Поволжья, если учесть, что многие студенты до поступления на народно-хоровое отделение не были знакомы с традиционным народным искусством.

Огромную роль в подготовке будущего специалиста имеет практика концертных выступлений студентов. В итоге мы выпускаем специалистов, которые достигают похвальных результатов в практической деятельности. Более 30 выпускников академии отмечены званием «Заслуженный работник культуры РФ». За последние десять лет 52 студента стали лауреатами различных (в том числе международных) конкурсов исполнителей народных

песен. Многие наши выпускники работают в профессиональных коллективах в качестве артистов, хормейстеров.

Очевидно, что дальнейшее развитие народно-хорового пения в условиях сцены связано с тесным взаимодействием традиционного искусства и профессионального мастерства, что в свою очередь требует от руководителей коллективов более глубокой художественной подготовленности, музыковедческой грамотности, культуры, вкуса, знания законов сцены. Вполне обоснованно Л.И. Емельянов пишет, что фольклорное произведение, попадая на самодеятельную или профессиональную сцену, «... подвергается той или иной творческой переработке, принципы которой определяются столько же природой самой песни, сколько и творческими установками, действующими в данный момент в профессиональном искусстве».

Искусство исполнения традиционных песен зависит от опыта и мастерства хормейстера, от его умения перенести на сцену традиционный материал без заметного ущерба для него. «Знания одного только фольклора, — продолжает Л. Емельянов, — далеко не достаточно для того, чтобы квалифицированно судить о путях и методах его творческого использования. Здесь нужна ... профессиональная искусствоведческая подготовка, которая среди фольклористов, к сожалению, большая редкость». (Л.И. Емельянов «Методологические вопросы фольклористики», 1978 г., с. 121–122).

В текущем году в Самарской области в десятый раз прошёл ежегодный благотворительный фестиваль «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Идея его проведения принадлежит членам организации «Самара-Содействие» (организация пенсионеров — бывших работников учреждений культуры). По итогам фестиваля мы выпускаем альманах «Приглашение к русской песне», в котором рассказывается о певческих коллективах и их руководителях. Нельзя не отметить, что значительная часть руководителей хоров и ансамблей, активно функционирующих в области, — выпускники Самарской государственной академии культуры и искусств.

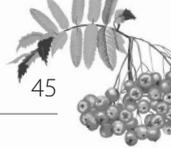
*Максимов Евгений Павлович,
художественный руководитель
ансамбля песни и танца «Русский Север»,
народный артист России,
г. Череповец*

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ПРОГРАММАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «РУССКИЙ СЕВЕР»

В современном обществе происходит реальная утрата духовных и нравственных ценностей народной культуры, накопленных веками, регулирующих нашу жизнь, определяющих систему отношений, мир и согласие между людьми. Нарастание глобализации и коммерциализации культуры и искусства привело к нарушению преемственности, солидарности, разобщённости и непониманию между поколениями.

Сценическое воплощение фольклора — один из эффективных способов пропаганды русской культуры. Но этот процесс, как показывает практика, проходит сложно, так как сценический вариант народной песни оторван от исконной среды её существования. Сценическое исполнение аутентичного фольклора является вторичным искусством. Однако сцена — тоже искусство, которое обладает своим языком и своими законами сценического действия. Мы должны их изучать наравне с истоками фольклора и сохранять корневую основу произведения, и в то же время — приближать его к современному зрителю.

Работа над сценическим воплощением фольклора предполагает наличие у руководителя определённых качеств и знаний: знание законов театрализации; формирование художественного образа, которое происходит на основе глубокого анализа му-

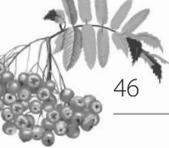

зыкального и поэтического текста; организация сценического действия через систему выразительных средств театрального искусства: это темпоритм спектакля, работа над сценическим пространством, мизансценами, вокальными, игровыми и хореографическими композициями. Важную роль в усилении эмоционального воздействия на зрителя играют художественное оформление и сценография постановки. Например, сценический задник с пейзажами природы, силуэты древнего города, городской ярмарки, декорации, воспроизводящие картину реальной жизни и соответствующие постановке фольклорного действия. Также большую роль в сценическом воплощении народных праздников, обрядов и языческих сцен играет светотехническое оформление, которое помогает создать более точную картину действия, темпоритм и смену настроения спектакля.

Ансамбль «Русский Север», соблюдая традиции театрального жанра, успешно воплощает в своих спектаклях и программах собранный фольклорный материал.

Коллектив своим творчеством пробуждает интерес к народной культуре и восстанавливает утраченную связь времён через создаваемые народные образы, обряды, обычаи, которые практически исчезли из повседневной жизни, но хранятся в нашей генной памяти.

Творческая основа деятельности коллектива и идейно-эстетическая доминанта — это поиск образно-сценических средств фольклорного и исторического материала, его художественно-сценическое воплощение и адаптация в условиях современной сцены. Творческое кредо ансамбля — бережное отношение к историческому и культурному наследию. Его работы вызывают не только историко-этнографический интерес, но и живое художественно-эстетическое переживание. Это означает его введение в значительно более широкую аудиторию, введение в контекст общероссийской и мировой культуры. Используя богатые традиции русского музыкального, хорового и хореографического искусства, коллектив в своих программах стремится к широ-

кому исполнительскому диапазону: от древних обрядовых сцен до современных постановок. Сочетает авторскую музыку, современную хореографию с истоками народной культуры и историей края, добивается сценической правды и народного колорита, использует новые подходы к творчеству и новый уровень технологии создания программ. Миссия коллектива: представления — это зрелища, которые не только развлекают, но и воспитывают и просвещают.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В ПРОГРАММАХ АНСАМБЛЯ «РУССКИЙ СЕВЕР»:

1. Народные представления

Интерактивная программа, проводимая под открытым небом (на площадках, улицах, в парках и т. д.), а также в этнографических комплексах с вовлечением зрителя в действие, где каждый желающий может пройти в пляске, хороводе, принять участие в игрищах, окунуться в неведомые ему народные обряды.

2. Исторические представления

Постановки народно-исторических спектаклей в интерьерах Вологодского Кремля, Софийского собора, Кирилло-Белозерского монастыря, в культурно-исторических комплексах Белозерска, Тотьмы, Устюжны.

3. Сценические представления

Разножанровые концертные программы и спектакли: от фольклора до современных жанров вокального, музыкального, хореографического искусства Русского Севера, включая творческое наследие поэтов и композиторов России.

В программах широко используются бренды Вологодской области: кружево, масло, лён, проект «Великий Устюг — родина Российского Деда Мороза».

Создание фольклорного спектакля как нового творческого направления, основанного на драматургии, сценографии, сцени-

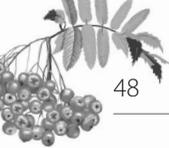

ческом костюме, музыкальном сопровождении, осуществляемом с помощью живого исполнительства, — задача большой профессиональной сложности, решение которой требует не только творческих, художественных, но и научно-исследовательских усилий.

Для этого при ансамбле был создан курс «Актёр театра музыкальной традиции» Санкт-Петербургской театральной академии, где артисты ансамбля одновременно являются актёрами, музыкантами и певцами. В ансамбле работает высокопрофессиональная режиссёрско-постановочная группа, которая совместно с талантливыми и подготовленными актёрами решает эти непростые задачи.

Музыканты ансамбля — это универсалы с высшим музыкальным образованием, владеющие несколькими музыкальными инструментами. Вводятся новые формы оркестрового звучания, где наряду с традиционными будут задействованы старинные музыкальные инструменты (колёсная лира, гудок, сопелка, манок, гусли-долблёнка и т. д.), что придаст звучанию особый колорит. Также используются и классические инструменты: скрипка, валторна, литавры и т. д. Артисты хора обладают высокой культурой исполнительства, основанной на школе северного пения. Впервые в репертуаре коллектива появятся духовные песнопения, знаменные распевы. Вокальная группа с одинаковым успехом должна уметь исполнять фольклорные и народные произведения, песни современных композиторов и произведения других жанров вокального искусства. Балетная группа ансамбля владеет техникой народного, классического и современного танца. Они не только танцуют, но и исполняют драматические роли, поют, играют на народных духовых инструментах.

Для преемственности традиций в коллективе, укрепления творческого и кадрового потенциала ансамбль работает в тесном контакте с народно-песенным и хореографическим отделениями Череповецкого училища искусств и ремёсел имени В. В. Верещагина, а также планирует открыть на базе Вологодского музыкального колледжа отделение «Артист народного танца».

В качестве примера сценического воплощения фольклора в ансамбле мы предлагаем сценарный ход программы «Фрески Русского Севера».

ИДЕЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАМЫСЛА ПОСТАНОВКИ

Из богатого историко-культурного наследия, из жизни Руси Северной постановщики выбрали восемь эпизодов-картин. События и герои, изображённые на них, сходят с полотен и перемещаются в сценическое пространство. Тонкая вязь музыкально-исторических постановок, песен, легенд, преданий складывается на сцене в величественную, многофигурную, многоплановую фреску Русского Севера: от древних времён до наших дней.

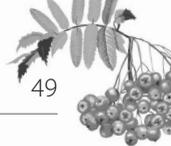
Большая роль в воплощении замысла режиссёра отводится сценографии, прежде всего — видеоряду, смонтированному в общую оформительскую концепцию. Он будет нести изобразительную нагрузку (свет, зарисовки фресок, картин, гравюр, природы и архитектуры Вологодского Севера). Также планируется использовать сценические спецэффекты: снег, тяжёлый дым, лазерные эффекты и т. д.

1 отделение

Первая картина «СЕВЕРНАЯ РУСЬ»

Ожившие картины бескрайных просторов древнесеверной земли, необычные тембры старинных духовых инструментов, звучащие на фоне приглушённых литавр, старинные костюмы, аутентичное пение, обряды, предания переносят нас в Русь Северную, Русь Православную.

- 1) Интермедия «Русь Северная»
- 2) Композиция «Рождение земли»
- 3) Обряды, легенды Русского Севера
- 4) Зарождение танца

Вторая картина «ДИОНИСИЙ»

Конец XV — начало XVI века. Православие на Руси становится не только вероисповеданием, но и образом жизни. На этом строится вся культура государства Российского. Создание фресок Ферапонтова монастыря стало не просто проявлением этого, а Божьим промыслом.

В картине «Иконописец Дионисий» рисуются стенописи как идея боговоплощения, которой посвящён храм, и его композиции на богословные темы. Звучание древнесеверных распевов, музыка эпохи XVI века, соединённые в единую сценографическую фреску, создают особое душевное состояние и умиротворение, располагающие к размышлению о мироздании и месте человека в нём.

- 1) Русь Северная — Богом дана
- 2) Иконописец Дионисий
- 3) Посвящение Рождеству Богородицы
- 4) Благослови, Боже

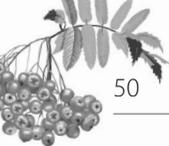
Третья картина «ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»

Историческая гравюра неизвестного художника «Из глубины веков» переносит нас на площадь у Софийского Собора 1612 года.

Народный праздник прерывается тревожным звоном колокола. Площадь заполняет вологодское народное ополчение. Устав от набегов врагов, народ собирается на сход, чтобы проводить ополченцев на войну с врагом.

Костюмированные персонажи, воинские доспехи и оружие, обряды и соученьице перед боем воссоздадут картины из прошлой жизни Вологды начала XVII века.

- 1) Народное ополчение (народный сход)
- 2) Соученьице (подготовка к бою)

- 3) Плакальщицы
- 4) Заговор на войну от пуль
- 5) Проводы на войну великую

Четвёртая картина
«ПРАЗДНИК НА ВОЛОГДЕ-РЕКЕ»

Эта картина переносит нас в XVIII век на Масленичные гуляния в Вологде.

- 1) Переключка девок (частушки наперебой)
- 2) Пляска скоморохов
- 3) Дары масленицы
- 4) Кулачные бои и молодецкие забавы
- 5) Танцевально-песенная россыпь «А мы масленицу дожидались»

2 отделение

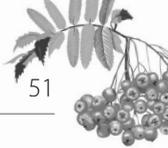
Первая картина
«ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА»

Фреска «Кружевной узор» находит своё воплощение в музыкальных композициях, сценических образах, сценах народной жизни, скреплённых кружевоплетением, и, конечно, знаменитых узорах, которые воплощаются в кружевных рисунках хороводниц.

- 1) Оркестровая зарисовка «Вологодские кружева»
- 2) Песня кружевниц
- 3) Деревенские посиделки «Морозные узоры»
- 4) Хоровод «Кружева лёгкая нить»

Вторая картина
«ПРОКОПЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА»

Герои, сошедшие с этой картины, и события переносят нас на знаменитую на всю Россию «Прокопьевскую ярмарку» — самое главное осеннее событие для русского народа. Она объединяла экономические и эстетические стороны жизни

крестьянина. Это была своеобразная выставка достижений не только его труда, но и культурного достояния. Здесь были представлены основные промыслы Вологодчины: изделия из глины, дерева, льна, ткачества, маслоделия и, конечно, «карнавал» ярмарки, передана атмосфера праздника и народных гуляний.

- 1) Глашатаые ярмарки
- 2) Сбор на ярмарку
- 3) Ярмарка товаров
- 4) Народный праздник

Третья картина «С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»

Антология лучших песен и танцевальных композиций XX века (в настоящее время идёт работа над репертуаром).

Четвёртая картина «ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ НА РУССКИЙ СЕВЕР»

Эта композиция — визитная карточка ансамбля «Русский Север» с представлением каждой группы коллектива: оркестра, хора, балета, показывающей свои артистические возможности: мастерство, удаль, технику артистов, а также красоту северных костюмов.

Это вокально-хореографическое полотно прославляет наш край и землю, на которой мы живём.

- 1) Композиция «Русский Север»
- 2) Вологодские наигрыши (оркестр)
- 3) Я пою — далёко слышно (вокальная группа)
- 4) Русская плясовая (балетная группа)
- 5) Финал «Приезжайте к нам на Русский Север»

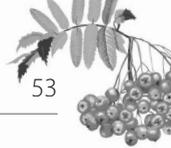

*Поповцева Ирина Николаевна,
заместитель директора
ГАУ РК Коми республиканская филармония,
Государственный ансамбль песни и танца
Республики Коми имени В. Морозова,
«Асья кыя» («Утренняя заря»),
г. Сыктывкар*

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИИ КАК ФОРМА ГАСТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Гастрольная деятельность — это необходимая и важная составляющая творческой деятельности любого профессионального коллектива (хора, ансамбля танца, ансамбля песни и танца). Ни один концертный коллектив не может полноценно развиваться без гастролей, будь то однодневный выезд или длительная поездка.

У Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асья кыя» («Утренняя заря») богатый гастрольный опыт. В разные годы мы побывали в Венгрии, Болгарии, Финляндии, Чехословакии, Польше, Югославии, Голландии, Германии, Португалии, Испании, Бельгии, Франции, активно гастролировали по России и ближнему зарубежью. И везде коллектив принимали восторженными аплодисментами. В начале 2000-х годов наблюдался спад гастрольной деятельности ансамбля, но в прошедшем концертном сезоне (2011–2012 гг.) она активизировалась благодаря участию в конкурсных проектах и культурному обмену. Ансамбль осуществил гастрольные проекты по гранту Республики Коми и выиграл конкурс социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми».

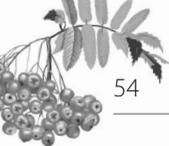
В рамках реализации соглашения между Правительством Республики Коми и Правительством Вологодской области успешно прошли обменные гастроли ансамбля «Асья кыя» в г. Вологде и Вологодской области. Коллектив ежегодно получает приглашения от Государственного Российского центра русского фольклора принять участие в международных фестивалях. Так в августе 2012 года ансамбль успешно выступил на фестивалях во Франции.

Одним из важных направлений творческого развития ансамбля является проведение гастролей на территории Российской Федерации. Так Коми республиканская филармония раз в два года организовывала межрегиональный фестиваль «Поезд искусств — «Печорские зори». Ежегодно проходит республиканский фестиваль «Мастера искусств — селу». На сегодняшний день наиболее приемлемой формой гастрольной деятельности являются обменные гастроли.

В феврале 2011 года на одном из заседаний президиума Госсовета о мерах по укреплению межнационального согласия президент России Д. Медведев призвал культурные организации развивать региональные гастроли и расширять интенсивный культурный обмен. Мы также считаем, что обменные гастроли способствуют созданию единого культурного пространства, в том числе на Русском Севере.

Одна из тенденций развития современной культуры — сохранение языка как национального своеобразия района, республики, области, региона как самостоятельной культурной единицы в культуре России. Президент России В. Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в г. Саранске 24 августа 2012 года отметил: «Мы не утратили нашу национальную культуру, язык, традиции. Россия всегда славилась, гордилась таким культурным многообразием, и в этом всегда заключалась её сила. И то, что нам удалось на протяжении тысячелетия не утратить это многообразие, сохранить его, — это чрезвычайно важно».

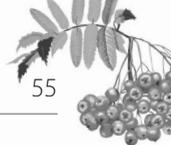
Совершенно уверенно отмечу, что Государственный ансамбль «Асья кыя» в своих интерпретациях коми фольклора очень бе-

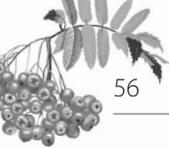
режно относится к источникам своих творений. При этом все его программы современны и легко воспринимаемы любой зрительской аудиторией, в том числе не владеющей коми языком. В репертуаре ансамбля семь концертных программ, основанных на коми национальном фольклоре. Это программы «золотого фонда» — «Ас му» («Родная земля»), «Шондібаной» («Солнцеликая»), музыкальные спектакли — «Парма мойд» («Таёжная сказка»), «Усть-Сысольские святки», «Уна рёма войвыв» («Многоцветье Севера»), шоу-программа для зарубежных гастролей «Феерия Севера». В 2009 году к 70-летию ансамбля была создана программа «Гажодчыс войвыв» («Север праздничный»). В каждой из программ представлен фольклор того или иного района нашей северной республики.

Ансамбль «Асья кыа» обладает богатым репертуаром, который будет с интересом воспринят в любом регионе России. Предлагая проведение обменных гастролей, мы планируем также принимать коллективы на своей площадке в рамках фестиваля памяти В. Морозова, который будет проходить в середине ноября.

Талантливый музыкант, композитор, художественный руководитель ансамбля В. П. Морозов своей задачей поставил создание концертных программ, основанных на современном прочтении национального фольклора — синтезе жанров, необычной хоровой пластике, неординарности сценических решений. В созданных им программах неразрывно соединены хоровое и сольное пение, хореография, оркестровое звучание. Цельности восприятия способствуют соответствующие костюмы и реквизит, звуковое и световое оформление. Виктором Морозовым были созданы в ансамбле самые яркие и масштабные концертные программы, его вклад в развитие коми национальной культуры и профессионального искусства в Республике Коми трудно переоценить. Мы хотим показать эти программы российской публике. В свою очередь, в результате культурного обмена наш зритель получит великолепную возможность оценить творчество профессиональных коллективов других регионов России.

На первом заседании Президентского совета по культуре и искусству Владимир Путин сказал: «Национальная культура не должна быть замкнутой». Это высказывание справедливо для российской культуры в целом по отношению к «мировым трендам», а также к «малым культурам», по отношению к многообразной и этнически богатой культуре самой России. Этому могут способствовать обменные гастроли.

*Помельников Вячеслав Николаевич,
художественный руководитель
Государственного академического
Воронежского русского народного хора
имени К. И. Массалитинова,
г. Воронеж*

Организация концертно-гастрольной деятельности ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова»

Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова — профессиональный народный коллектив, который на протяжении 70 лет с успехом представляет зрителям концертные программы, основанные на уникальных традициях южно-русского воронежского песенного и танцевального фольклора.

Воронежский хор своим творчеством стремится поддерживать и развивать интерес аудитории к историческому прошлому и культурным традициям родного края. Именно на нашей земле хоровое народное пение переродилось в форму профессионального исполнительства. В начале прошлого столетия М. Е. Пятницкий собрал из крестьян Воронежской губернии первый народный хоровой коллектив, и русские песни зазвучали в концертных залах столицы.

Творческие достижения Воронежского русского народного хора получили высокую оценку: он многократный лауреат Всероссийских и международных фестивалей, смотров и конкурсов. В прошлом с концертными программами коллектив выезжал на гастроль во все регионы Российской Федерации,

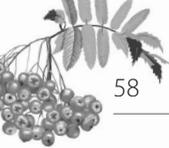
республики бывшего СССР, посетил более 45 стран мира, повсюду пропагандируя лучшие достижения подлинно народного русского искусства и прославляя свой Воронежский край. В наши дни Воронежский хор — дипломант Российских и международных фестивалей, коллектив удостоен премии Правительства РФ в области культуры за 2010 год.

Накануне своего 70-летнего юбилея Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. И. Масалитинова является своеобразной «визитной карточкой» Воронежского края. В своём регионе он популярный и востребованный коллектив. В городе Воронеже хор не меньше двух раз в сезон даёт сольные концерты, которые проходят при полных залах, участвует в общегородских акциях и торжественных мероприятиях. Как титульный коллектив области хор работает во всех 32 муниципальных районах Воронежской области. Периодически наши артисты выезжают в крупные культурные центры страны. Как правило, это выступления на фестивалях или форумах.

В настоящее время, опираясь только на собственное техническое оснащение и не имея централизованной поддержки, хор не может часто выезжать в гастрольные туры на большие расстояния. Основная гастрольно-концертная деятельность коллектива сосредоточена в больших и малых городах, сельских поселениях Центрального Черноземья, в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской, Липецкой областях.

Проблемы, которые не позволяют хору расширить географию гастролей за рамки своего региона, — это недостаточное финансирование (в том числе на федеральном и региональном уровнях), отставание материально-технической базы, отсутствие продвижения «народников» на всероссийском уровне.

Существует необходимость увеличения финансирования гастрольно-концертной деятельности. Размер суточных за каждый день гастролей внутри России в сумме 100 рублей начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. № 93. Считаю целесообразным увеличить размер

суточных с учётом стоимости потребительской корзины в различных населённых пунктах: г. Москва — 800 руб., по России — 600 руб. и т. п.

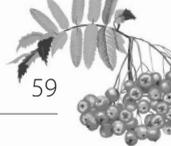
Также в соответствии с нормативным актом Приказом Минфина РФ от 6 июля 2001 г. № 49 н «Об изменении норм возмещения командировочных расходов на территории РФ» оплата проживания для работников хора на гастролях должна быть не более 550 рублей в сутки. Очевидно, что в связи с произошедшими изменениями в ценовой политике гостиничных комплексов в целом по стране необходимо увеличить оплату за проживание до 1500 рублей.

Гастрольная деятельность может быть успешной при условии применения к её организации технологий современного маркетинга и менеджмента. Хор — некоммерческая организация, этим обусловлено то, что используемые маркетинговые технологии нацелены не на получение прибыли, а на разработку и реализацию программ, направленных на решение вопросов, относящихся к рекламе, пропаганде, связям с общественностью, фандрайзингу и другим направлениям, которые должны помочь хору наладить и расширить контакт с аудиторией. Специального отдела маркетинга в хоре нет.

Вышеперечисленный круг вопросов решается в основном силами заместителя директора по концертной деятельности и главного концертного администратора в сотрудничестве с Художественным Советом и администрацией хора.

О том, что качественные показатели маркетинговой деятельности хора в период с января 2011 г. до настоящего времени заметно выросли, свидетельствуют такие факты, как:

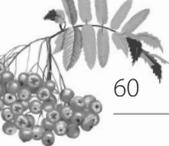
— развитие и укрепление бренда Воронежского хора, формирование основной линейки элементов фирменного стиля, в которую включены: эмблема (логотип) некоммерческой организации, фирменные цвета и шрифты, фирменная полиграфическая продукция, оригинальная сувенирная продукция;

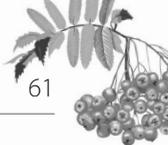
- дальнейшее развитие имиджа Хора как уникального профессионального народного коллектива, своеобразной «визитной карточки» Воронежской области;
- вступление в СКОР;
- эффективная организация информационной и рекламной поддержки концертов, привлечение информационных спонсоров;
- увеличение числа и периодичности упоминаний о Хоре в СМИ (в т. ч. на федеральном уровне);
- постепенное расширение географии гастролей за пределы своего региона;
- повышение наполняемости зрительных залов;
- реализация долгосрочного социального проекта «Живая вода», который открывает доступ к культурному обслуживанию гражданам с ограниченными возможностями, жителям отдалённых сельских районов, одарённым детям, детям-инвалидам.

В наши дни, к сожалению, народные коллективы редко выезжают за пределы своего региона. Утеряны творческие и человеческие связи, обмен профессиональным опытом и взаимобогащение между коллективами. Хотелось, чтобы творческие встречи государственных профессиональных народных коллективов проводились как можно чаще в разных форматах: фестивали, совместные концерты, гастрольные туры. В связи с этим хотелось бы обратиться с просьбой к Министерству культуры Российской Федерации оказать поддержку профессиональным народным хорам в организации продолжительных гастрольных туров по городам России и за рубежом. Было бы целесообразно сформировать при Министерстве культуры РФ отдел, который подобно Росконцерту занимался бы решением вышеперечисленных проблем.

Для популяризации и пропаганды народного музыкального творчества считаю необходимым создать тематические

передачи на государственном канале «Культура» о деятельности государственных профессиональных хоровых коллективов, ансамблей песни и танца, народных исполнителей, оркестров русских народных инструментов подобно передаче «Родники», которую вела на центральном телевидении народная артистка СССР, Лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки Нина Константиновна Мешко.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХОРЫ И АНСАМБЛИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

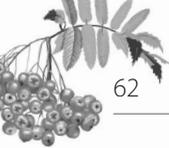
Мы, руководители ведущих государственных народных хоров и ансамблей России, участники II Всероссийского фестиваля памяти Н. К. Мешко и круглого стола по актуальным вопросам развития государственных творческих коллективов, обсудили проблемы деятельности профессиональных коллективов народного искусства в современных условиях.

25 сентября 2012 года на заседании Совета по культуре Президент России В. В. Путин отметил: «Отечественная культура в значительной степени обеспечила авторитет, влияние России в мире, объективно помогла ей стать великой державой. Мы помним об этом и должны эффективно использовать свой гуманитарный ресурс, повышать международный интерес к нашей истории, к традициям, к языку, к культурным ценностям.

Культура — это, конечно, живой организм, который постоянно развивается и нуждается в притоке новых сил, в живительной творческой конкуренции. Национальная культура не может быть замкнутой, она должна постоянно впитывать новые явления.

Обществом, в котором растворена культурная традиция, легко манипулировать. Теряется иммунитет к разного рода экстремистским, деструктивным и даже агрессивным идеям. К сожалению, дискуссия вокруг этой проблемы часто уходит в плоскость нашего излюбленного вопроса «кто виноват», а нам нужно чаще задумываться о том, «что делать».

Участники фестиваля полностью разделяют и поддерживают мнение Президента. Его слова стали ключевыми при под-

готовке докладов, обсуждении тем круглого стола и выработке решений.

Участники круглого стола отметили:

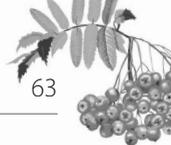
1. Профессиональные коллективы русского традиционного искусства располагают уникальным концертным репертуаром, который транслируется в разноцелевых зрительских группах и территориях.

2. Деятельность коллективов профессионального народного искусства востребована, их место в культурном пространстве значимо, роль в социальных процессах очевидна.

3. Отсутствие знаковых ориентиров, критичности, научных исследований, кадровая проблема, проблемы качественной подготовки новых программ и другие нивелируют традиционное искусство как высокий жанр. Творческий продукт теряет конкурентоспособность, приобретая статус вторичности, вытесняется на «задворки» искусства.

4. Практически разрушена система гастрольно-концертной деятельности профессиональных коллективов народного искусства, что идёт вразрез с позицией В.В. Путина: «национальная культура не должна быть замкнутой».

Участники круглого стола заявляют о том, что сохранение национальной культуры и самобытности каждого региона должно стать приоритетной государственной позицией. Необходимо задействовать такие инструменты, как телевидение, кино, Интернет, массовую культуру в целом, которые способны формировать общественное сознание и отношение к народному искусству, скрепляющему нацию. Нужна государственная системная поддержка национальных профессиональных творческих коллективов, отвечающая реалиям сегодняшнего дня.

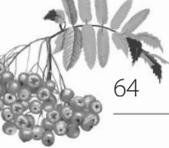
По итогам работы круглого стола принято решение:

1. Создать рабочую группу по реализации решений круглого стола в составе: Д. Ф. Кокорин, директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства», г. Екатеринбург; А. А. Барский, директор государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственный академический Северный русский народный хор», г. Архангельск; Е. Ф. Ковалёва, директор государственного автономного учреждения культуры «Государственный академический Сибирский русский народный хор», заслуженный работник культуры РФ, г. Новосибирск.

2. Поручить рабочей группе подготовить:

— обращение в Министерство культуры Российской Федерации с предложением при разработке проекта Концепции развития концертной деятельности в Российской Федерации определить приоритетными направлениями развитие русского национального традиционного исполнительского искусства и гастрольной деятельности государственных профессиональных коллективов — русских народных хоров, ансамблей песни и пляски, оркестров русских народных инструментов, а также систематизировать понятийный аппарат и разработать проекты нормативов деятельности вышеуказанных коллективов;

— обращение к Губернаторам субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляют деятельность государственные профессиональные коллективы традиционного народного искусства, ходатайствовать перед Министерством культуры Российской Федерации о поддержке инициатив участников круглого стола.

Концепция концерта «Нина Мешко и Александр Мосолов: ВМЕСТЕ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ»

В год 95-летия легендарного художественного руководителя Северного хора Нины Константиновны Мешко в программу Фестиваля, который посвящён её памяти, включён уникальный концерт. Это совместный проект Северного хора и Архангельского камерного оркестра под управлением В. Онуфриева. Союз двух коллективов не случаен: на концерте были исполнены произведения уникального русского композитора Александра Васильевича Мосолова, мужа Нины Константиновны Мешко, более 10 лет творившего для Северного хора. Также на концерте прозвучали произведения Н. К. Мешко. Концерт прошёл в рамках празднования 60-летия оркестра Северного хора и 75-летия образования Архангельской области.

«Отклонения гения»

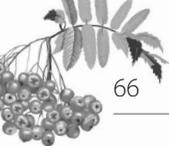
Имя Александра Мосолова связывают, прежде всего, с советским музыкальным авангардом 20-х годов прошлого века, периодом, в котором Мосолов стал не просто одним из участников революционного музыкального процесса, он стал реформатором, изобретателем совершенно нового музыкального языка, родоначальником конструктивистского направления в мировой музыке. В этот период им были созданы две оперы, симфоническая миниатюра «Завод. Музыка машин» (из неосуществлённого балета «Сталь»), Первая симфония, два концерта для фортепиано с оркестром, пять фортепианных сонат, вокальные циклы «Три детские сценки», «Четыре газетных объявления», несколько камерно-инструментальных пьес. По мнению ведущих музыковедов, его революционное влияние на современную академическую музыку сравнимо разве только с влиянием Дмитрия Шостаковича, а по характеру своего творчества Мосолов сравним с Плато-

новым в литературе и Мейерхольдом в театре. Его значение признавали все композиторы-авангардисты и неоклассики XX века: Шнитке, Губайдуллина, Денисов, а на Западе им восхищались Глас, Кейдж и Штокгаузен. Ключевое свойство стиля Мосолова коренится в удивительном ощущении раскованности, ничем не ограниченной творческой свободы, ведущей к быстрому, жадному захвату того, что открылось при прорыве стены обветшалых художественных условностей. Резкие, сверкающие жгучие звучности, неожиданные, освежающие повороты мелодической мысли, свобода структуры — стремление то безостановочно струиться, то вдруг останавливаться на упрямых повторах, свобода придерживаться или не придерживаться отождествляемых с самим искусством композиции звуковых форм — во всём этом есть тон радостного возбуждения от впечатлений нового звукового мира. При всех стилевых различиях это качество роднит Мосолова 20-х годов с ранним Прокофьевым. Но судьба композитора круто изменила его музыкальный маршрут. Со второй половины 20-х годов его не издают и не исполняют. В письме к Сталину он пишет: «Я терплю травлю с 1926 года. Сейчас я больше ждать не хочу. Я должен сочинять и исполняться! Я должен проверять свои сочинения на массе: пусть это будут провалы, но я увижу, куда мне идти...». В годы «большого террора» он не просто подвергся критике за «формализм» и «сумбур вместо музыки», как его коллеги Шостакович, Прокофьев, Мясковский и Рославец, он был арестован и лишён права проживать в крупных городах.

«Пишу для вас...»

Все последующие годы Мосолов активно занимается обработкой фольклора, совершает творческие экспедиции в Среднюю Азию, Башкирию, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. После знакомства в начале 60-х годов с художественным руководителем Северного хора Ниной Мешко в нём просыпается искренний композиторский интерес к поморской песне и сочинениям для русских народных хоров. Композитор с увлечением работает в новой для себя манере, быстро овладевает стилем северной песни, делает обработки, стилизации, пишет авторские сочинения:

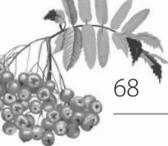
сюиту «Проводы белых ночей», песни «Не было ветру», «Вдоль по морю», «Расставанье у березки», 3 хора на стихи С. Есенина. В Архангельске композитором была написана 5-я симфония на тему северной народной песни «Не знаты-то, не знат», в которой можно проследить элементы его композиторской манеры 20–30-х годов. Благодаря творческому и человеческому союзу Александра Мосолова и Нины Мешко, длившемуся более 10 лет до самой смерти композитора в 1973 году, создано множество произведений для Северного хора, большинство из которых и по сей день входит в «золотой фонд» прославленного коллектива. На концерте, посвящённом памяти Нины Константиновны Мешко, были исполнены как ранние авангардные произведения Мосолова 20-х годов, так и более поздние, посвящённые Отечественной войне 1812 года, а второе отделение состояло из произведений Нины Мешко и Александра Мосолова, написанных для Северного хора.

Концерт — дань памяти двум великим реформаторам академической и фольклорной музыки — А. В. Мосолову и Н. К. Мешко, живших в Архангельске и творивших на благо Поморской земли, создавая её культурное наследие. Информационную поддержку концерту осуществляли региональные и федеральные СМИ, в том числе ТК «Культура».

Содержание:

II Всероссийский фестиваль памяти Н. К. Мешко	3
Программа мероприятий	
II Всероссийского фестиваля памяти Н. К. Мешко	4
Программа работы круглого стола	
«Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности»	8
Абакшина О. А.	
«Государственный академический Северный русский народный хор — особо ценный объект культурного достояния Архангельской области»	13
Игнатьева С. К.	
«Сохранение школы и традиций песенного наследия Н. К. Мешко»	18
Барский А. А.	
«Нормативно-правовое сопровождение преобразований в Северном хоре»	22
Медведева М. В.	
«Вопросы интерпретации песенного фольклора в народно-певческом исполнительстве» (заочное участие)	29
Ковалёва Е. Ф.	
«Русское традиционное искусство в контексте конкурентоспособности на современном рынке творческих услуг»	37
Носков А. К.	
«Подготовка кадров руководителей самодеятельных народно-певческих коллективов»	41
Максимов Е. П.	
«Сценическое воплощение фольклора в программах ансамбля «Русский Север»	44

Поповцева И. Н.

«Культурный обмен между регионами России
как форма гастрольной деятельности профессиональных
творческих коллективов» 52

Помельников В. Н.

«Организация гастрольно-концертной деятельности
ГБУК ВО «Государственный академический
Воронежский русский народный хор
имени К. И. Массалитинова» 56

Итоговый документ круглого стола

«Государственные хоры и ансамбли: актуальные
вопросы деятельности» 61

Концепция концерта

«Нина Мешко и Александр Мосолов:
вместе в жизни и творчестве» 64

Выступление профессора Самарской государственной академии культуры и искусств А. К. Носкова на церемонии возложения цветов к мемориальной доске, посвящённой Н. К. Мешко

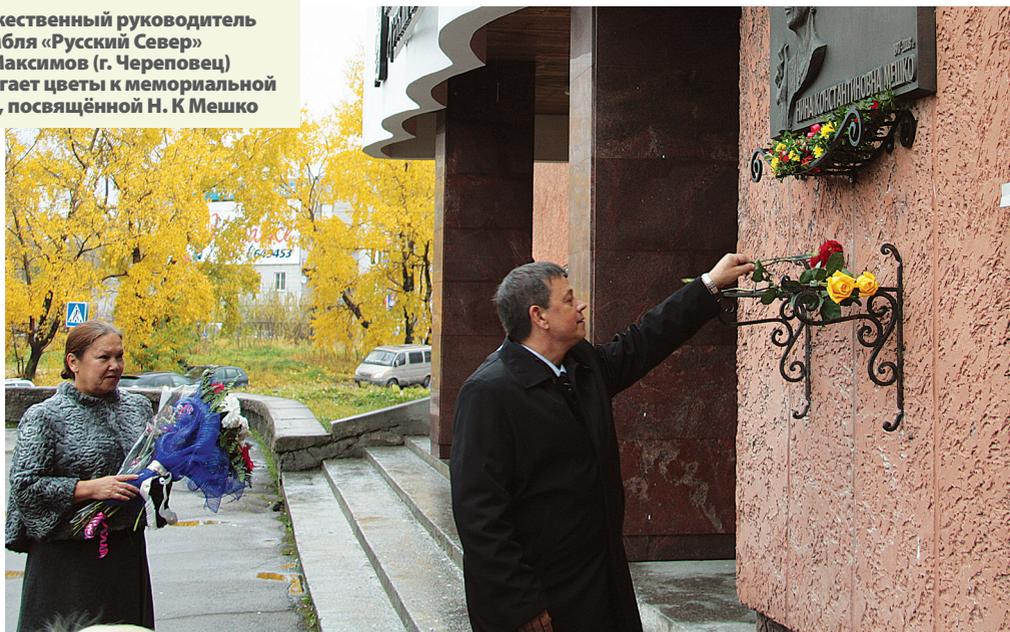

Пресс-конференция Фестиваля. Презентация издания «Вестник Северного хора»

**Художественный руководитель
Северного хора С. К. Игнатьева
на церемонии возложения
цветов к мемориальной доске,
посвящённой Н. К Мешко**

**Художественный руководитель
ансамбля «Русский Север»
Е. П. Максимов (г. Череповец)
возлагает цветы к мемориальной
доске, посвящённой Н. К Мешко**

Участники Фестиваля на открытии выставки «Жизнь, отданная песне», посвящённой 95-летию со дня рождения Н. К. Мешко

Начало эры
Мешко

60

Художественный руководитель Северного хора С. К. Игнатъева на открытии выставки «Жизнь, отданная песне», посвящённой 95-летию со дня рождения Н. К. Мешко

Фестивальная лавка

Выступление заместителя министра культуры Архангельской области О. А. Абакшиной на круглом столе «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности. Первый день работы»

Участники круглого стола «Государственные хоры и ансамбли: актуальные вопросы деятельности. Первый день работы»

Архангельский государственный камерный оркестр под управлением В. Онуфриева на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»

Вокально-хореографическая постановка «Белые ночи» в исполнении Государственного академического Северного русского народного хора на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»

«Пинежские танцы» в исполнении хореографической группы Северного хора на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»

**«Пинежские танцы»
в исполнении
хореографической
группы Северного хора
на концерте памяти
Н. К. Мешко «Вместе в
жизни и творчестве»**

**«Деликатная кадрили» в исполнении
хореографической группы Северного хора
на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в
жизни и творчестве»**

«Емецкие переборы на ложках» в исполнении П. Юрченко и оркестра народных инструментов Северного хора на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»

Вокально-хореографическая сюита «Северное игранье» в исполнении Государственного академического Северного русского народного хора на концерте памяти Н. К. Мешко «Вместе в жизни и творчестве»

**Участники
концерта памяти
Н. К. Мешко
«Вместе в жизни
и творчестве»**

**Участники круглого стола
«Государственные хоры
и ансамбли: актуальные
вопросы деятельности».
Второй день работы**

Выступление Государственного
академического Северного русского
народного хора на концерте памяти
Н. К. Мешко «Вместе в жизни и
творчестве». Дирижирует С. Игнатьева

**Участники круглого стола
«Государственные хоры
и ансамбли: актуальные
вопросы деятельности.
Второй день работы**

**Организаторы и победители конкурса
СМИ в рамках II Всероссийского
фестиваля памяти Н. К. Мешко**

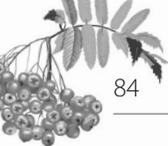

**Творческий вечер
заслуженной артистки России
П. Пугачёвой «Линия жизни»**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49

Тел./факс (8182)28-63-69

e-mail: minkultao@dvinaland.ru

Официальный сайт: www.dvinaland.ru

Министр Востряков Лев Евгеньевич

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕВЕРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР»

163071 г. Архангельск, ул. Тимме, д. 21, корп. 3

Тел./факс (8182) 20-39-49, тел. 29-09-29

Официальный сайт: www.sevhor.ru

e-mail: sevhor1926@mail.ru; sevhor-1@atnet.ru

Художественный руководитель
заслуженная артистка РФ, профессор РАМ имени Гнесиных

Светлана Игнатьева

Директор Александр Барский

Ответственный за выпуск:

А. А. Барский,

директор ГБУК АО «Государственный академический

Северный русский народный хор»

Корректоры, редакторы:

И. В. Первозникова, Т. П. Панина

Вёрстка, дизайн:

Е. Е. Ивахнова

Отпечатано в типографии ООО «РА «Фаворит»

163061, г. Архангельск, ул. К. Маркса, д.31/1, оф. 22/1

Тираж: 100 шт.

