

Актуализация народно-песенного наследия и его использование в эстрадном направлении

Дмитриева Н.В. — руководитель Заслуженного коллектива народного творчества,
народного фольклорного ансамбля «Оберег» ГБУК «ИОДНТ»

Почему региональная песня нужна современному коллективу

Проблема однотипности

Репертуар многих коллективов становится предсказуемым.

Произведения повторяются на сценах по всей стране: «Калинка», «Валенки», «Ой, мороз-мороз», «Ой при лужку» и др.

Зритель перестаёт чувствовать разницу между исполнителями

Решение — региональный материал

Песни своей местности делают программу узнаваемой, содержательной и уникальной. Локальная песня воспринимается зрителем значительно сильнее, потому что связана с родной территорией, с конкретными людьми и местами.

☐ **Своя песня = своё лицо**

Что получает коллектив, работая с региональным материалом

Расширение репертуара

Новые песни, малоизвестные широкой аудитории, обогащают концертную программу.

Уникальность программы

Программа становится авторской и неповторимой — её нельзя скопировать.

Узнаваемый художественный образ

Творческий почерк, который отличает коллектив на любом фестивале

Эмоциональный отклик зрителя

Более сильная связь со зрителем через общую историческую и культурную память

Воспитательное содержание

Воспитательная и гражданская ценность программы возрастает многократно.

❏ Региональный компонент — не музейность, а современный способ сделать коллектив узнаваемым

От бытовой среды — к сцене

Народная песня традиционно существовала в бытовой среде.

В современных условиях, пройдя определённый путь развития, она стала частью профессионального сценического искусства.

Традиционная среда

- Семья и домашний уклад
- Обряд и календарный праздник
- Вечерки, посиделки
- Передача от старшего к младшему
- Естественное, «живое» исполнение

Современная сцена

- Концерт и фестиваль
- Интернет и социальные сети
- Телевизионные проекты
- Современная аранжировка
- Профессиональная сценография и свет

❑ Народная песня не исчезла — она изменила форму существования

Почему песня начинает звучать иначе

Современная сцена предъявляет к народной песне новые профессиональные требования. Каждый из этих факторов влияет на конечный результат

Сокращение длительности

Новые форматы мероприятий требуют компактного, динамичного исполнения. Песни сокращаются, адаптируются до 3–4 минут сценического времени (желательно сохранять смысл)

Микрофон и звук

Работа со звукоусилением меняет манеру звукоизвлечения и тембральную подачу.

Инструментальное сопровождение

Ритм-секция, живые инструменты или электронный бэк создают новую звуковую среду

Сценическая драматургия

Песня обретает начало, кульминацию и финал — как полноценный сценический номер. Движение, свет, образ и режиссура становятся частью исполнения.

Современная аранжировка

Гармонический и ритмический язык адаптируется под современного слушателя.

📌 Сегодня важно не только сохранить песню, но и профессионально адаптировать её для современного зрителя

Традиция больше не живёт сама по себе

Социокультурный неотрадиционализм

Неотрадиционализм — это сознательное, целенаправленное обращение к традиционной культуре в условиях современной медиасреды. Не воспроизведение прошлого, а диалог с ним.

Интерес к локальной истории

Рост запроса на региональную идентичность — люди хотят знать, откуда они.

Фольклор на сцене

Профессиональное переосмысление народного материала в концертном и фестивальном пространстве.

Медиа и социальные сети

Народная песня распространяется через YouTube, ВКонтакте, Telegram — и достигает молодой аудитории.

Новые формы на основе традиции

Этно-проекты, фолк-рок, театрализованные программы — традиция порождает новые жанры.

Эстрадное исполнение становится одной из форм существования народной песни сегодня

Песенное наследие Иркутской области

Иркутская область обладает богатейшим певческим наследием, сложившимся на протяжении нескольких столетий освоения Сибири.

- 1 Старожильческие песни Приангарья, Верхней Лены, Илима, Нижней Тунгуски**
Характерное многоголосие, богатая орнаментика, в проголосных песнях широкая, певучая мелодия с словообрывами, мерцающие лады. Наиболее архаичный пласт региональной традиции.
- 2 Переселенческие песни**
Принесены волнами переселенцев из разных губерний России. Отражают смешение традиций, адаптацию к новой среде и формирование особого сибирского варианта.
- 3 Казачьи песни**
Мужская энергия, чёткий ритм, речевой акцент и особая манера подачи. Песни сибирского казачества — характерная манера, легко узнаваемая на сцене..
- 4 Локальные варианты известных песен**
Узнаваемые мелодии, трансформированные местным диалектом, интонацией и бытовым контекстом. Именно локальный вариант делает песню неповторимой.

Одна песня — разные варианты исполнения

Пример: «Сине море всколыбалось» — как одна и та же песня обретает разное звучание в разных регионах

1 вариант

«Сине море всколыхнулось» Записано: хутор Зимняцкий, Серафимовичский район, Волгоградская область Исполнитель: Михаил Филатов Класс преподавателя Юрия Колесника

2 вариант

«Сине море всколыхалось» Свадебная, МГИК, 4 курс, экзаменационная работа, 2017 г. (данных о записи не нашла)

3 вариант

«Сине море всколыхалось» (белорыбица) Плясовая, казачья, Записана в Ростовской области. Группа Алексея Коляды «Белый свет». Запись 2002 г.

4 вариант (региональный)

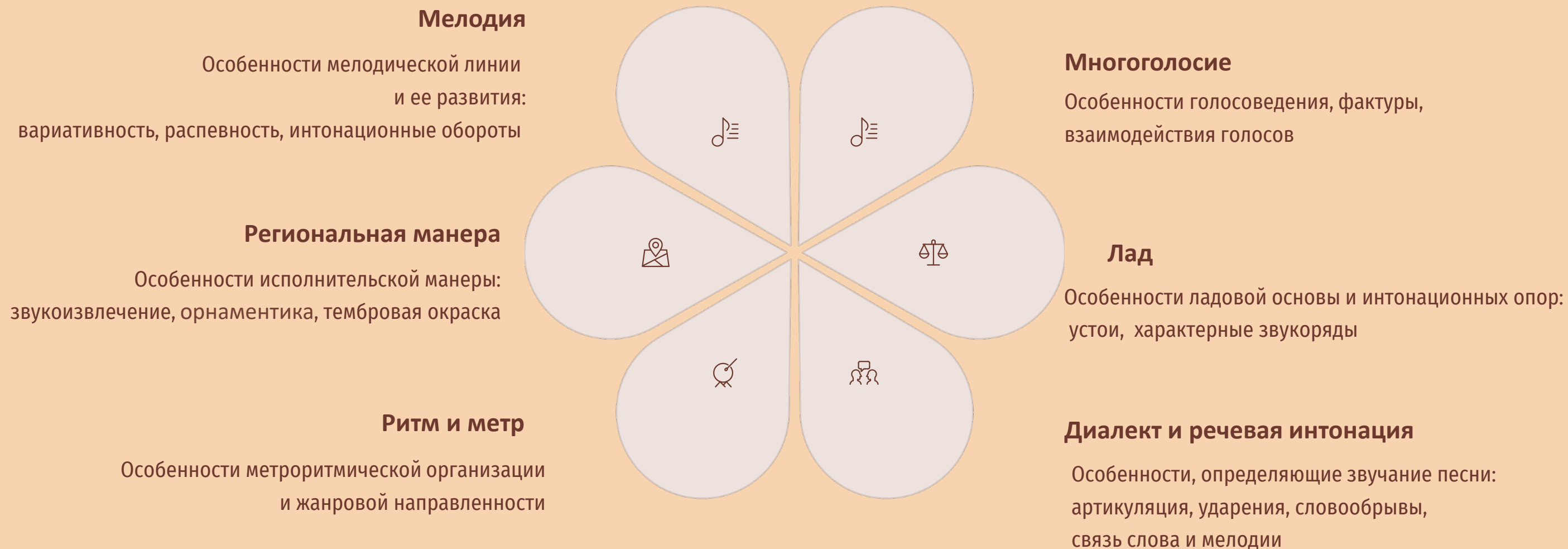
«Сине море всколыбалось» Записано: Нижняя Тунгуска, 40 км от с. Непа, Иркутская область, **1962 г.** Исполнитель: Виктор Васильевич Инёшин запись: Владимир Михайлович Щуров

📄 Одна и та же песня звучит по-разному. Именно локальный вариант может стать основой современной обработки

Какие элементы традиции важно сохранить

Не нужно копировать народное пение полностью — это невозможно и не нужно эстраднему коллективу. Важно выявить и сохранить наиболее узнаваемые, «слышимые» признаки конкретной традиции.

❏ Не нужно копировать народное пение полностью. Важно сохранить наиболее узнаваемые признаки традиции

Исполнение народной песни не меняет направление работы коллектива: эстрадный коллектив не становится народным

Параметр	Народное исполнение	Эстрадное исполнение
Звук	Открытый, «грудной звук», акустика	Микрофон, обработка, сведение
Манера	Локальная, диалектная, традиционная	Современное звукоизвлечение, академическая база
Структура	Традиционная, многоголосная, вариативная	Аранжировка, куплетно-припевная форма
Сопровождение	A cappella или традиционные инструменты	Ритм-секция, оркестр, электроника
Сцена	Бытовая среда или стилизованное пространство	Свет, движение, сценический образ, режиссура

📌 Эстрадный коллектив остаётся эстрадным — но может профессионально и осмысленно использовать элементы народной традиции

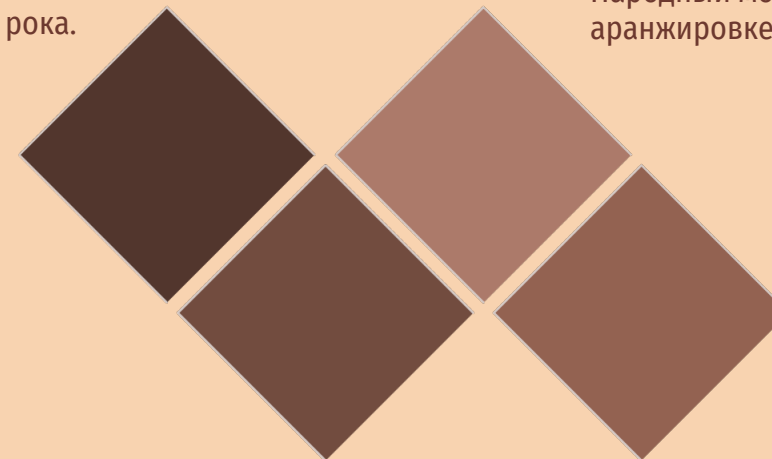
Синтез фольклорной и эстрадной песни в сценическом исполнении

Пример: Baba Yaga — «So Ends Another Day» / «Ой, то не вечер»

Современный рок
Начало на английском с энергией рока.

Кульминация мелодии
Народный мотив берет верх в аранжировке.

Ввод темы
Появление мотивов «Ой, то не вечер».

Понимание фольклора
Народная тема становится понятной слушателю.

Группа начинает с современного рок-номера на английском языке — и постепенно вводит народную тему. К финалу именно народная мелодия становится смысловой и эмоциональной кульминацией всего номера.

☐ Такой приём делает фольклор понятным современному слушателю

Как фольклор переходит в современную музыку

Народная традиция может существовать в разных жанрах - определяющим является не жанр, а сохранение ее аутентичности

Фолк-рок — Baba Yaga

Соединение рок-энергетики с народной мелодикой и русским фольклором.

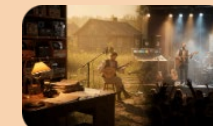
Электронная музыка — Иван Купала, Zventa Sventana

Аутентичные полевые записи голосов носителей традиции как основа для электронного трека.

Этно-поп — Пелагея

Академически выверенная работа с народным материалом, народная интонация и современное продюсирование.

Рок / альтернатива — Ива Нова, The Hatters

Авангардное переосмысление фольклора с сохранением характерных интонаций

📄 Жанр – лишь форма выражения. Подлинность традиции — в осознанном отношении к источнику

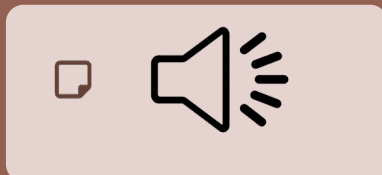
Группа «Мельница» и работа с народной интонацией

Группа «Мельница» демонстрирует подход к созданию современной песни в народной стилистике: использование отдельных признаков фольклорной песни

«Невеста Полоза»

Используются отдельные элементы народной певческой традиции:

- Народная ладовая интонация
- Распевность и мелизматика
- Традиционная образность (образ водяного, природных стихий)
- Речевая манера исполнения

📄 Даже отдельные признаки традиции делают песню узнаваемой

«Дорога сна»

Полностью авторская песня, но:

- Построена на народной интонационной основе
- Использует традиционную образность и символику
- Создаёт у слушателя ощущение подлинной традиции

📄 Именно так может быть создано современное произведение на основе фольклора Иркутской области

С чего начать работу руководителю

Пошаговый алгоритм для руководителя коллектива, который хочет ввести региональный материал в репертуар

❏ Главное — не оформить песню "под народную", а сохранить её связь с конкретной территорией

Источники для работы с региональным материалом

Все необходимые материалы доступны — нужно лишь знать, где искать. Ниже приведены основные источники для руководителей коллективов Иркутской области.

Сайт ГБУК «ИОДНТ»

Раздел «Методическая литература» — сборники, нотные материалы, методические пособия.

Экспедиционные записи

Аудио- и видеозаписи полевых экспедиций по районам Иркутской области — первичный источник.

Районные музеи и дома культуры

Хранят местные материалы, фотографии, рукописи и воспоминания носителей традиции.

Архивы Иркутской области

Документальные свидетельства, записи, исторические материалы по культуре региона.

Носители традиции

Живые хранители песни — старейшие жители районов. Их записи бесценны как художественный и исторический документ.

Принципы работы с фольклорным материалом

«Наша задача — не превратить фольклор в сценический штамп, а сделать так, чтобы через современную форму зритель услышал подлинную песню Иркутской области».

Использовать региональный материал

Обращаться к фольклорным материалам региона как к основе репертуара.

Сохранять локальную интонацию

Использовать характерные элементы традиции даже в современной аранжировке.

Делать форму понятной

Говорить на современном языке сцены, не теряя связи с корнями.

Спасибо!