

ФОЛЬКЛОР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО НАРОДНО-ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

На пороге третьего тысячелетия мы все чаще задумываемся о дальнейшей судьбе национальной культуры, пытаемся понять, что станет главным в ее развитии в ближайшем будущем, возможно ли сохранить и передать потомкам духовное богатство, нажитое народом за всю его историю. Особенно важной становится проблема сохранения традиционной культуры, и трансформации ее в актуальные для нового времени формы.

Ориентация на традиционную народную культуру – заметная черта современного социокультурного процесса. Народная культура включает в себе богатство и многообразие художественных традиций, различных форм творческой деятельности (песенно-музыкальный, танцевальный, словесный фольклор, художественные ремесла и промыслы). Когда говорят о народной культуре, то в первую очередь подразумевают фольклор.

Народная культура нашего времени отличается от классических фольклорных форм. Сегодня фольклор теряет свое универсальное положение и начинает приобретать новые формы. С одной стороны – он образует современные вторичные формы народной культуры, а с другой стороны – обретает роль культурного наследия. В настоящее время в культуре разных народов прослеживаются две глобальные тенденции, которые находятся в оппозиции друг к другу. Одна тенденция, которую сегодня принято рассматривать как процессы глобализации, проявляются в том, что в мире происходит никем не контролируемое заимствование культурных ценностей. Происходит образование неких «единых эталонов универсальной и наднациональной культуры, обращенной ко всему миру и представляющей ценности, нормы, идеи, образы, символы близкие всему человечеству (или значительной его части). Это широкий слой культуры и в его основе лежат мощные общие процессы интеграции». Существуют как позитивные, так и негативные аспекты этих процессов. С одной стороны, в связи с развитием транспортных средств и экономических связей, благодаря воздействию на людей средств массовой информации такие процессы способствуют сближению народов, расширению культурных контактов, взаимному обогащению, миграции людей. Но с другой стороны негативные аспекты глобализации процессов кроются в возможности утраты народами своей культурной самобытности (идентичности). Также в настоящее время на первый план выходит еще одна тенденция, она связана с процессами регионализации, национально-этнического возрождения культур и народов. В ней просматриваются «потребность в осознании своего, самобытного культурно-исторического пути, в чувстве укорененности на некотором своей социальном и культурном пространстве, на своей земле, потребность в идентификации своей судьбы с этой землей, страной, религией с ее прошлым, настоящим, будущим».

На сегодняшний день проблема самобытности (идентичности) очень актуальна. На всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике, состоявшейся в Мехико в 1982 году, культурная самобытность была названа одной из важнейших проблем нашего времени: 1) фольклор в современных условиях глобализации является одной из способов сохранения культурной идентичности; 2) новые формы существования фольклора, относящиеся к явлению фольклоризма в культуре, могут стать основным путем решения актуальных проблем сохранения и развития народной, художественной культуры в современных условиях. Обращение к фольклору как фундаментальному основанию любой культуры получило новый импульс. Именно фольклор наряду с другими проявлениями национально-культурного наследия явился тем актуальным содержанием, которое тут же оказалось востребованным всем комплексом изменившихся условий существования организованных форм культурной жизни республики. Фольклор давно притягивает внимание исследователей разных отраслей науки и разных школ и направлений. Используя фольклор, можно добраться до самых первооснов, архетипов, познать себя, очиститься. Этот путь бесконечен, как и путь к совершенству. На сегодняшний день существует множество определений фольклора, однако, как оказалось, ни одно из сформулированных учеными определений не является общепринятым, и до конца не очерчивает границы фольклора, его смысл, сущность.

По своему содержанию и направлениям народное творчество белорусов весьма многогранно. Особенно богато и разнообразно поэтическое, народно-инструментальное, песенно-танцевальное творчество. Белорусский народ создал много самобытных мелодий, свои музыкальные инструменты. Постоянный спутник его жизни и труда – песня. Еще в 40-х годах 19 века гениальный уроженец Новогрудчины Адам Мицкевич говорил про белорусов: «В их песнях и сказках есть все...». Этим он точно определил именно те разновидности белорусского фольклора, в которых фольклор особенно разработан.

В песнях информация заложена не только в слове, но и в музыкальном тексте. Поэтому знакомство с песенной поэзией – лучшее средство для нашего современника познать душу своего народа.

Собранный в экспедициях материал свидетельствует о сохранении древних форм устной поэзии и традиционной обрядности. Богатая обрядовая и внеобрядовая лирика, разнообразные виды народной прозы, малые фольклорные жанры, приметы и поверья, ворожба продолжают свою жизнь в коллективной памяти жителей деревень. «Не чуждайтесь родной песни» – завещал нам великий Купала. Живое поэтическое слово, соединенное с чудесной мелодией, способно раскрыть для молодежи красоту и богатство народной души, недостижимую высоту, силу и мощь народного духа, способно дать веру в большое будущее своего народа, в его счастливое завтра.

Если мы желаем подлинного возрождения нашей национальной культуры, имея в виду не ее обособленность, провинциальную замкнутость, а действительный подъем, в основании которого положены воплощенные в фольклоре общечеловеческие ценности, мы должны со всей ответственностью отнестись к сохранению, изучению и пропаганде лучших, созвучных времени достижений традиционной культуры.

Изменение динамики соотношения традиционного и профессионального пластов культуры сегодня привело к очень мощному воздействию профессиональной культуры на традиционную. Последняя продолжает вытесняться профессиональной художественной и особенно различными формами современной массовой культуры. Но как всякое действие рождает противодействие, так и данный процесс привел к необычайному пробуждению интереса к фольклору, сильному стремлению познать художественную природу аутентичного.

На сегодняшний день всеобщий интерес к фольклору вошел в практическое русло. Народная традиционная культура в государственной сфере перешла в разнообразные институционные формы.

Государственные и общественные структуры стремились остановить разрушение традиционной культуры, компенсировать потери в области аутентичного фольклора его вторичными формами. К таковым относятся: 1) стилизация – форма, которая отражает общий фольклорный стиль (Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г.И. Цитовича, «Ценица»); 2) модернизация – форма работы с фольклорным материалом, когда фольклор радикально модернизируется («Песнярь», «Троїца»); 3) имитация – форма, при которой стремятся, чтобы внешне выглядело как настоящий фольклор («Калыханка»); 4) реставрация – научный подход, при котором не только внешне усиливается фольклор, но изучается и механизм его образования.

Любая культура начинается с фольклора, при этом в той или иной культурной традиции именно из него выделяются для дальнейшего самостоятельного развития разные виды искусств: музыка, танец, театр, литература и т.д. Народное творчество – это важнейший пласт национальной культуры, ее основа, без которой невозможно формирование национального самосознания и развитие профессионального искусства. Ориентация на общечеловеческие ценности народной культуры, развитие ее отличительных черт, пожалуй, единственный путь преодоления культурного кризиса и установление здорового образа жизни. Возвращение к истокам традиционной культуры – это не шаг назад, а необходимая мера ориентации во времени и пространстве.

Механизм творения народных песен и плясок претерпевает изменения, которые исключительно важны для современной фольклорной практики. Рост художественной функции фольклора, как следствие ликвидации его прикладного характера, привел к значительному сокращению фольклорных произведений непосредственно в быту людей и вывел народную музыку на сцену, эстраду, радио и на телевизионный экран. Наиболее существенные изменения в фольклорном процессе происходят в сфере народного творчества. Налицо значительное уменьшение объема сочинения новых народных песен. Главная причина этого кроется в разрушении механизма фольклорной традиции, который увлекал и обязывал народных музыкантов участвовать в творческо-исполнительской деятельности. С другой стороны, демократизация искусства, культуры и средств массовой информации сделали свободным и разнообразным доступ широких масс к различным формам и жанрам профессионального искусства.

Ясно, что изменилось и отношение к народному художественному творчеству. Многие пренебрежительно настроены к народной песне как к чему-то старомодному и отжившему. Новая традиция фольклорных фестивалей вернула до известной степени авторитет народному творчеству. Выступления преимущественно перед микрофоном или на сцене повысили ответственность и самокритичность исполнителей. В то время как из-за разрушения системы обычаев возможности спонтанного появления чрезвычайно сократились.

Некоторые функциональные жанры народных песен вообще исчезли, так как случаи, при которых они исполнялись, исчезли из фольклорной практики. Отдельные песни, благодаря своим художественным качествам продолжали воспроизводиться в сценической интерпретации, другие же, содержание и предназначение которых противоречили современному мировоззрению людей, остались лишь в фольклорных архивах и временно в сознании некоторых пожилых певцов. Все принципы классического фольклора сузили охват своего действия. Устная передача уже не является повсеместным явлением, часть песен распространяется посредством письменных образцов или фонозаписей. У создателей новых песен – замечается стремление к подчеркиванию и сохранению авторства. Анонимность остается чертой только произведений фольклорного наследия. Концертное исполнение народных песен редко допускает варьирование разных музыкальных строф. Чаще всего радио является распространением уточненных песенных вариантов. Вариативность сохраняется в большей степени в инструментальной народной музыке.

Белорусский аутентичный фольклор имеет особую историко-культурную ценность, так как до сегодняшнего дня в значительной степени сохраняет системную целостность и спонтанность проявлений культуры устного типа. И в то же время эта целостность имеет очень хрупкий характер в условиях современной цивилизации. Урбанизация, универсализация способов производства, стандартизация вкусов и образов жизни соответственно привнесенным извне культурным моделям, которые, к этому же, имеют широкую рекламу, эрозия некоторых традиционных ценностей – все это ставит аутентичные формы традиционной культуры под реальную угрозу разрушения.

В конце 1980-90-х годов в Беларуси отмечается значительный рост любительских коллективов народной музыки, которые пользуются популярностью повсеместно и до настоящего времени, например, «Крупіцкія музыкі», «Лявоны Гудскі», «Гармонік», «Копыльскія дудары», «Сакавінка», «Верасень», «Нёман» и др.

Фольклорный материал традиционно служил и служит наиболее распространенным источником формирования репертуара самодеятельного творчества, потому что он удобен для воплощения, ярок, зрелищен, и в этом смысле является выигрышным для любого коллектива. Поскольку при таком подходе фольклор служит лишь промежуточным звеном между мастерством исполнителей и одобрением зрителя, он не обременяет последнего глубиной и сложностью смыслов. Тем более, что материал отбирается по принципу доступности и общепонятности. И надо констатировать, что как раз через систему самодеятельности много людей непосредственно приобщилось к сокровищам традиционной культуры, а еще больше в качестве слушателей и зрителей познакомилось с ними.

Некоторые коллективы, в особенности молодежные и некоторые детские, как правило, в городской среде стали искать новые формы содержательного подхода к фольклору. Традиция привлекла их своей цельностью, архаичной глубиной и некоторой таинственностью. Началось активное ее возрождение.

Фольклорные традиции послужили основой белорусской песенной лирики, становление которой охватывает все XX столетие. Ее особым, кульминационным проявлением стало творчество ансамбля «Песняры». Большинство деятелей фольклорного движения, которые начинали в 80-х годах, постепенно стали профессиональными деятелями искусства. Они обратились к творческому поиску, поиску самовыявления через синтез жанров (фольклор и поп-музыка – Иван Кирчук; фольклор и современная хореография и театр – Лариса Симакович; фольклор и клубная самодеятельность – Валентина Гладкая), что эстетично отводило их от образцов традиции.

Вместе с тем есть примеры работы коллективов с традиционной культурой, которые дают надежду на ее развитие во вторичных формах. В таких коллективах как «Сугуча», «Калыханка», «Лёс», «Берагіня» и других работа с традицией ориентирована на аутентичный фольклор с целью его постижения, с установкой на точное диалектное воспроизведение его стилей. Им свойственно не столько подражание, сколько осмысление художественного прототипа. Репертуар усваивается целенаправленно, часто в процессе самостоятельного экспедиционного сбора. В этом случае мы имеем дело с непопулярным, осознанным, бережным отношением к фольклору.

Живое звучание аутентичного фольклора в настоящее время оказалось притягательным для всех активно концертирующих молодежных ансамблей, включающих инструментальную группу. Многие участники этих ансамблей нередко идут «в народ» с целью собрать подлинные, сделанные руками народных мастеров музыкальные инструменты, познакомиться с импровизационной манерой игры инструменталистов-солистов, усвоить с совместным с ними музицированием основы местного исполнительского искусства, зафиксировать репертуар и т. д. Однако у разных по художественной ориентации молодежных ансамблей мотивы обращения к фольклору весьма различаются и варьируются от идеологических до практических и коммерческих.

Следует подчеркнуть, что как бы ни различались молодежные ансамбли между собой, их объединяет постоянный интерес к фольклору и опора на него. При этом новые формы фольклорной музыки не замещают страх, а живут рядом с ними, выполняя свои особые социальные и художественные функции. Важнейшее завоевание усиливающего фольклорного движения – это осмысление и укрепление здоровой логики преемственности поколений. Молодежь, присоединяющаяся к фольклорной традиции, начинает ощущать себя наследницей, которая должна воспринять культуру своих предков, судьбу своего народа, чтобы передать его следующему поколению. В глубоком и настоящем уважении к тому, что составляет неповторимую сущность нашего народа, в упрочнении жизнеутверждающей силы общечеловеческих ценностей, в решении задач воспитания детей, в обогащении художественного содержания нашей жизни видится воплощение великого смысла разнообразных форм современного фольклоризма, его место в национальном Возрождении.