

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории

30 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«РОССИЙСКИЙ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Всероссийская научно-практическая конференция

**Традиционная народная культура
как основа национального самосознания**

с участием выпускников, аспирантов и стажеров
Музыкально-этнографического отделения
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова
16-18 октября 2006 года

праздничный концерт

По заветам старины
к 30-летию
Фольклорного ансамбля
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

Малый зал имени А.К. Глазунова
18 октября 2006 года
начало в 19.00

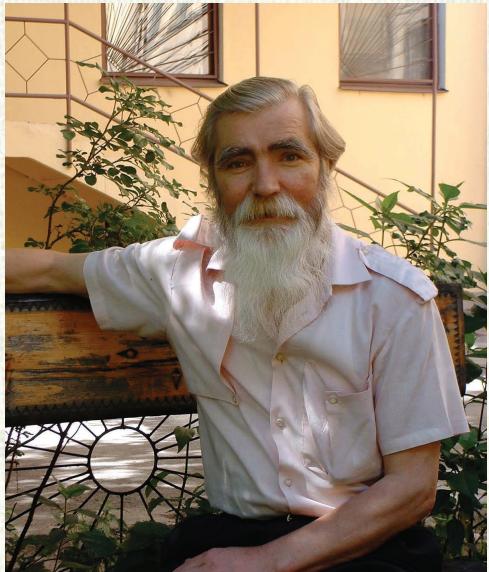
Санкт-Петербург

Фольклорный ансамбль

Санкт-Петербургской государственной консерватории

имени Н. А. Римского-Корсакова

Обращаясь к событиям тридцатилетней давности, нельзя не отметить явления, которые положили начало широкому общественному движению творческих инициатив, связанных с историко-культурным, художественным наследием России. Устремления, цели этого движения, сложившиеся в молодежной среде таких центров науки и культуры как Москва и Петербург, вскоре охватили многие города нашей страны. Середина 70-х годов – время подъема общественного интереса к традиционной музыкальной культуре, рождение целого ряда молодежных фольклорных ансамблей, деятельность которых ставила задачи освоения и пропаганды русской народной песни в ее аутентичном звучании. Один из таких коллективов – Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, отмечающий в нынешнем 2006 году свое тридцатилетие. Инициатор создания и бессменный художественный руководитель ансамбля с 1976 года – Анатолий Михайлович Мехнечев.

Мехнечев Анатолий Михайлович

Мехнечев Анатолий Михайлович (1936 г.р.) – Заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующий кафедрой Этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории, собиратель, исследователь, общественный деятель, действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Союза композиторов, президент Российской фольклорного союза. На протяжении 40 лет Анатолий Михайлович Мехнечев ведет активную экспедиционную работу в разных регионах России, он организатор и участник более 100 экспедиций. Результатом этой деятельности стали публикации текстов, научных трудов, статей, образовательных программ, выпуск 15 грампластинок и 5 фильмов.

Развивая традиции отечественной науки в различных направлениях современной фольклористики, Анатолий Михайлович стал инициатором открытия в

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Музыкально-этнографического отделения (1989 г.), а затем в 2003 году введения государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по новой специальности «этномузыкология». Ученники А. М. Мехнечева, выпускники Музыкально-этнографического отделения преподают на кафедре Этномузыкологии Петербургской консерватории, в высших и средних специальных учебных заведениях, руководят фольклорными коллективами Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Перми, Сургута и других городов России. В 1989 году А.М. Мехнечев стал инициатором создания Российской фольклорного союза, который объединил фольклорные коллективы разных регионов.

За 30 лет с Фольклорным ансамблем были связаны судьбы более ста выпускников старейшего музыкального вуза России. Они принадлежат к разным поколениям, но и сегодня их объединяют песни, которые передавались «по наследству» – от носителей традиции русской «глубинки», от первых участников ансамбля к последующим. Наличие преемственности поколений, как основного принципа работы коллектива, очень точно отмечает Татьяна Григорьевна Иванова – доктор филологических наук, профессор СПбГК, ведущий научный сотрудник Пушкинского дома: «Фольклорный ансамбль Петербургской консерватории блестяще воплощает в себе одно из главнейших свойств народной культуры – традиционность. Ансамбль – это не ограниченный и стабильный коллектив, а подобие крестьянской общины,

в которой органично, естественно старшее поколение включает в себя младших сочленов с тем, чтобы те, в свою очередь, становились старейшинами и передавали свой опыт следующему поколению. Не очередная народная песня, а сохранение традиции, сути фольклорной культуры – вот что определяет содержание деятельности ансамбля на протяжении всех тридцати лет его существования».

Импульсом для создания в 1976 г. исполнительского коллектива при Лаборатории народного музыкального творчества консерватории послужило стремление самим исполнить собранный в фольклорных экспедициях материал,

Фольклорный ансамбль
на сцене Малого зала имени А.К. Глазунова, 1987 г.

осознать и почувствовать русскую песню изнутри. В первый состав ансамбля входили сотрудники Лаборатории, преподаватели, аспиранты и студенты разных факультетов консерватории. Основой творческого союза стал подлинный интерес к традиционной культуре, желание приобщиться к переживаниям далекой эпохи, понимание того, что народная песня дает возможность непосредственно прикоснуться к истории своего народа, она вбирает в себя опыт поколений, знание которого дает нравственную силу, помогает преодолевать жизненные испытания.

Исполнительство, наряду с экспедиционной деятельностью, стало одним из важнейших способов изучения традиционной музыкальной культуры. Однако перед участниками коллектива неизбежно вставал вопрос о том, каким быть ансамблю, каковы должны быть принципы его деятельности, формы работы? Необходимо было найти способ этнографически достоверного исполнения и представления фольклорного материала на сцене, не искажая его глубинной сущности. Эти и многие другие проблемы, которые каждый

Фольклорный фестиваль
Токсовский район Ленинградской области, 1982 г.

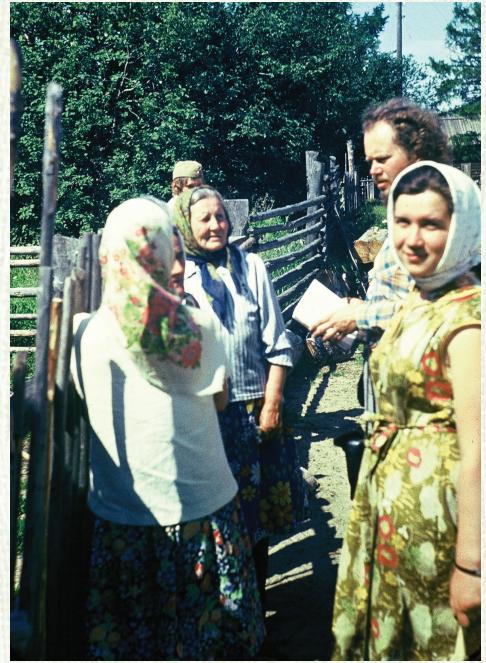
из творческих коллективов и в наши дни решает по-разному, волновали тогда молодежь, входившую в ансамбль консерватории.

На первый взгляд кажущееся простым для музыканта желание перенять и воссоздать услышанное, оказывается сложной задачей, требующей огромных творческих усилий, научной подготовки. Только детальный анализ экспедиционных материалов позволяет выявить характерные черты каждой местной традиции: специфическую манеру звукоизвлечения, интонирования, особенности многоgłosия, диалектного произнесения текста, особые приемы игры на инструменте, выразительность пластики, хореографического движения и многие другие. Однако главная методологическая установка работы ансамбля заключается не в том, чтобы скопировать какую-либо фонограмму или озвучить нотную расшифровку, а в том, чтобы достичь свободного владения основными закономерностями местного стиля, дающего возможность импровизации. Постижение законов жизни народной песни, пляски, наигрыша невозможно в отрыве от живой исполнительской традиции. Именно поэтому одним из основных направлений в работе ансамбля является экспедиционная деятельность. С момента основания коллектива его участники ведут интенсивную собирательскую работу, А. М. Мехнечев отмечает: «В экспедициях народная песня предстает перед нами в своей этнографической подлинности, в необычайных для музыкантов-профессионалов исполнительских, тембровых, ладо-интонационных закономерностях. Здесь мы учимся слушать, вникать в особый строй народной музыкально-поэтической речи, открывать для себя тайны художественно-образной системы русского фольклора». С 1976 года и по настоящее время фольклорными экспедициями (под руководством А.М. Мехнечева) Санкт-Петербургской консерватории были обследованы территории Тюменской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской и других областей России. С 1991 г. экспедиционная работа ведется совместно с сотрудниками Федерального государственного учреждения культуры «Российский фольклорно-этнографический центр», в фондах которого хранятся уникальные записи песенного, инструментального, хореографического фольклора, а также записи этнографических свидетельств, коллекция народных музыкальных инструментов.

Экспедиция в Пинежский район Архангельской области, 1982 г.

перед самой разнообразной аудиторией. В 1981 году фольклорный ансамбль Ленинградской консерватории участвовал в концертной поездке в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодог-

Экспедици в Верхнетоемский район Архангельской области, 1981 г.

вардеец». Маршрут поезда проходил по районам Тюменской области. Участники ансамбля встречались с рабочими, нефтяниками, строителями, представителями других профессий и просто жителями деревень. Концерты проходили в сельских домах культуры и на открытых площадках: у хлебоприемного пункта, на зернотоках, на только что убранных полях, у комбайнов. На вечерние концерты собиралась вся деревня. Всего за 18 дней поездки ансамбль дал 40 концертов.

Концерт в Малом зале имени А.К. Глазунова, 1987 г.

та появилась мысль, что фольклор – не частное дело музыкантов-профессионалов, что это особая сфера музыкального искусства, чрезвычайно важная в эстетическом и патриотическом воспитании слушателя». Так возникла идея абонементных концертов.

В публикациях тех лет находим следующий отклик о деятельности ансамбля на сцене Малого зала им. А.К. Глазунова: «Целенаправленная разнообразная работа, проводимая Лабораторией народного творчества, позволила сделать народную песню в ее подлинном звучании частью концертной жизни Малого зала. Первые же абонементные концерты фольклорного ансамбля получили горячий отклик. Концерты второго абонемента – сейчас одни из самых популярных и посещаемых. Все они проходят в атмосфере особой одушевленности, праздничного подъема, каждый становится событием, которое надолго остается в сознании слушателей».

Постепенно, через практический опыт складывались основные принципы ансамблевой работы. Вместе с тем, все острее вставал вопрос о том, что в области музыкального фольклора должно быть и профессиональное образование. В современной культурной ситуации были необходимы специалисты, способные грамотно решать научно-практические задачи по изучению, сохранению и возрождению самобытных форм народной традиционной культуры. Дальнейшая история ансамбля тесно связана с развитием образования в области музыкального фольклора в стенах Санкт-Петербургской консерватории. Так, в 1989 году было открыто первое в России Музыкально-этнографическое отделение, студенты которого стали основными участниками Фольклорного ансамбля. Для них, музыко-

Встречи с самой разной аудиторией со временем стали традиционными. В апреле 1982 года хозяева и гости XV студенческого музыкального фестиваля, организованного сотрудниками Лаборатории народного музыкального творчества, проводили шефские концерты на ведущих предприятиях Ленинграда. Подобные мероприятия проходили с особым душевным подъемом, исполнители были охвачены горячим желанием подарить людям народные песни и танцы, поделиться с ними своим умением, зажечь искру любви к красоте и мудрости народного искусства. В одном из интервью А.М. Мехнечев отмечал: «По мере приобретения исполнительского опыта

ведов-фольклористов, практическое владение традиционными музыкальными формами и умение воссоздать их в этнографически достоверном виде – сфера специального профессионального интереса. Отныне в учебном плане отводится значительное количество учебных часов по дисциплине «Класс фольклорного ансамбля», преподается «Методика работы с фольклорным ансамблем». С 1995 года также впервые в практике музыкальных вузов страны в консерватории работает на профессиональной основе концертмейстерский состав фольклорного ансамбля. Начиная с 2003 года в консерватории ведется подготовка студентов по новой специальности «этномузыкалогия». Силами преподавателей кафедры Этномузыкалогии разработан образовательный стандарт, новые учебные планы и программы дисциплин, призванные готовить специалистов, способных профессионально работать в качестве руководителей творческих коллективов, исполнителей, преподавателей, исследователей.

В настоящее время ансамбль ведет активную концертную и научно-просветительскую деятельность. Характеризуя работу консерваторцев кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке Российской института истории искусств Анна Федоровна Некрылова отмечает следующее: «В исполнении ансамбля традиционная музыкальная культура России (самых разных регионов, традиций) буквально обретает вторую жизнь – это очень ценно.

Концертная деятельность даёт возможность участвовать всем – начиная с первого курса, кончая выпускниками, стажёрами и аспирантами, потому что каждому находится своё дело – это прохождение разных ступеней – от овладения исполнительскими традициями до руководства фольклорным ансамблем. Исполнение любых программ всегда вызывает интерес не только в консерватории, но и гораздо шире. Много было поездок в разные уголки страны. Коллектив не просто гастролирует, а всё время находится в контакте с широким кругом учебных заведений – активно

Рождественский концерт в Этнографическом музее, 2006 г.

*Совместный концерт фольклорных ансамблей
Петербургской и Московской консерваторий
в Малом зале имени А.К. Глазунова, 2004 г.*

сотрудничает, например, с фольклорным ансамблем Московской консерватории, Вологодского педагогического университета и другими. Что касается критики: при исполнении на сцене чувствуется некоторая зажатость в освоении сценического пространства. Но это и понятно – задача воплощения фольклора на сцене, изначально ей чуждого, чрезвычайно сложна».

Каждый выход на сцену обусловлен потребностью делиться своими открытиями с самой широкой публикой, стремлением раскрыть для слушателя всю глубину и красоту русской песни. Отсюда многообразие форм общения с аудиторией и различными творческими коллективами: лекции, концерты, фестивали в городах России (Москва, Подольск, Великий Устюг, Вологда, Екатеринбург, Архангельск, Псков, Смоленск, Белгород, Новгород и др.) в том числе

и зарубежья (Литва, Латвия, Эстония, Польша, Австрия, Германия), выступления на научно-методических совещаниях, семинарах, творческих встречах, участие в радио- и телевизионных проектах. Ансамбль дает концерты в лучших залах Петербурга и Москвы, таких как Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга, Малый зал имени А.К. Глазунова СПбГК, Малый зал имени С. В. Рахманинова МГК, Зал Российской академии музыки имени Гнесиных.

Программы, представленные слушателям за тридцать лет работы, отражают путь постижения системы традиционной музыкальной культуры, ее

философии и эстетики. Тщательный отбор материала, выстроенность в историко-культурном и историко-стилевом плане характеризует каждое концертное выступление коллектива. В практике ансамбля наметилось несколько ведущих направлений концертных программ:

– представление песенной традиции («Песни Псковской земли», «Фольклорные традиции Русского Севера», «Курские песни», «Из тверской коллекции экспедиционных записей. Теблишские песни»), обрядового комплекса («Русская свадьба Верхнего Прикамья», «Русские святки», «Широкая Масленица») или одного жанра («Русская частушка. У истоков жанра», «Лирические песни Устьянского района Архангельской области» и др.);

– последние экспедиционные открытия – концерты, включающие новые, ранее не исполнявшиеся, образцы музыкального фольклора (циклы концертов «Русская народная песня. Новые экспедиционные открытия»);

– песни разных традиций с общей образно-поэтической системой («Дивья воля дорожная» – поэтический образ «воли» в ранней женской лирике, «Не одна в поле дорожка» – образ «дороги» в русской песне, «Три русские песни: «Горы», «Не было ветров», «Плетень»»);

– из истории собирания и изучения русской народной песни (к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина «Тот уголок земли...», концерты памяти Н.Л. Котиковой, Е.Э. Линевой, концерты посвященные русским композиторам: «Семь песен из сборника М.А. Балакирева. Народные традиции и музыкальное творчество», «Смоленские песни в сборнике Н.А. Римского-Корсакова «Сто русских народных песен» (народные традиции, история, интерпретации)» и др.);

– знаменное пение, воссоздаваемое на основе дошедшей до нашего времени и сохранившей в культуре старообрядцев традиции пения «по книгам» (распевы женского монастыря д. Войново, казаков-некрасовцев), а также духовные песнопения молокан;

– музыкальный фольклор других народов (например, исполнение литовских «сутаргинес», программа «Традиционная музыкальная культура Кубы. Обрядовые вокально-инструментальные формы религиозной системы Santeria»).

Кадр из фильма «Снега»,
режиссер М. Михеев, 1981 г.

Нередко со сцены участникам ансамбля удается обратить внимание музыкантов-профессионалов на важные в историческом и культурном аспектах проблемы. Так, программы, посвященные сопоставлению подлинных образцов народной песни с их обработками М.А. Балакирева и Н.А. Римского-Корсакова, наметили интересный ракурс исследования творчества русских композиторов, позволяющий сделать важные историко-культурные и историко-стилевые наблюдения. Такое сопоставление дает возможность выявить новые грани творчества русских композиторов, понять природу их музыкального стиля. Открытость всему новому, постоянный творческий поиск, стремление экспериментировать позволяют коллективу в сотрудничестве с петербургскими музыкантами и композиторами реализовывать самые неожиданные проекты. Так, многие помнят исполнение «народными голосами» «Подблюдных песен» И.Ф. Стравинского в Зале А.К. Глазунова в 2002 г.

«Я всегда с интересом приходил на концерты ансамбля, – вспоминает известный композитор, профессор СПбГК Геннадий Григорьевич Белов. – Конечно, участники его менялись. Я помню такие концерты, где было и не так много исполнителей и наоборот, но всегда это было высокое качество звучания народной песни. Ансамбль, как правило, был женским, что немножко обедняло его, но если вступал руководитель ансамбля или кто-то из гостей подхватывали мужскими голосами – это всегда сильно обогащало». Вдохновленный стихами Н. Клюева, стилем своеобразием музыкального фольклора Русского Севера, которое может быть воплощено силами фольклорного ансамбля, Г.Г. Белов написал Кантату для женского ансамбля, солиста и инструментального сопровождения «Олонецкие были», которую посвятил А.М. Мехнечеву в день его семидесятилетия 27 мая 2006 г. Тогда же в Зале Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга состоялось ее первое исполнение.

*Первое исполнение кантаты Г.Г. Белова «Олонецкие были»
Зал Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга, 2006 г.*

Фольклорный ансамбль на концерте в детском реабилитационном центре Ломоносовского района Ленинградской области, 2004 г.

В настоящее время городской житель имеет мало возможностей услышать подлинную русскую песню. Концертные программы фольклорного ансамбля знакомят слушателей с различными песенными традициями, календарными обрядами и праздниками, но сценическая форма воплощения, конечно же, отличается некоторой условностью в сравнении с подлинным народным гулянием. Доброю традицией Фольклорного ансамбля стали регулярные выходы в праздничные дни русского календаря (Святки, Масленица, Пас-

ха) в парки города, Юсуповский сад, где есть возможность не просто донести песню до слушателя, но и позволить каждому желающему приобщиться к праздничному шествию, включиться в общее веселье, попробовать себя в пляске.

Гуляние на Красную горку в Юсуповском саду, 2006 г.

Идея преемственности и объединения поколений на основе приверженности идеалам традиционной культуры легла в основу декларации, с которой выступил А.М. Мехнечев в апреле 1989 года со сцены Малого зала им. А.К. Глазунова СПбГК во время проведения фестиваля «Преемники традиций». Предложение соединить силы творческих коллективов самых разных регионов России, было поддержано, и в декабре этого же года состоялся первый съезд Российского фольклорного союза (РФС). Сегодня РФС не только осуществляет координацию между различными фольклорными коллективами России, но и регулярно в сотрудничестве с региональными и местными администрациями проводит мероприятия, позволяющие пропагандировать фольклорное движение путем активной концертной деятельности, организации городских праздников, молодежных и детских фестивалей.

**Список аудио- и видеопубликаций с участием Фольклорного ансамбля
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова**

Грампластинки:

«Песни Архангельской области:
Фольклорный ансамбль Ленинградской консерватории»
[художественный руководитель – А. Мехнечов].
Аннотация А. М. Мехнечова.
Мелодия, 1981. – С 20 15899 900.

«Напевы родины М. П. Мусоргского.
Исполняют этнографические коллективы Псковской области и фольклорный ансамбль
Санкт-Петербургской Консерватории под руководством А. М. Мехнечова
Сост. А. Мехнечов, Г. Лобкова. Аннотация Е. А. Валевской.
Мелодия, 1989. – С 20 28761 001.

«Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова» (художественный руководитель – А. М. Мехнечов): Записи 1980–2001 гг.

Телевизионные музыкальные фильмы:

«Снега»
Режиссер М. Михеев.
Ленинградское телевидение, 1981.

«Поклонилась весна кузнецу»
Режиссер М. Михеев.
Ленинградское телевидение, 1982.

«И хлеб, и песня»
Режиссер М. Михеев.
Ленинградское телевидение, 1983.

«Живые струны»
Режиссер М. Михеев.
Ленинградское телевидение, 1986.

«“Тот уголок земли...”: Народные песни в записи А.С.Пушкина»
Режиссер Н. Тихонов.
М.: «Народное творчество», 1987.

Над брошюрой работали:

Составители текста – Редькова Е.С., Подрезова С.В.,
Пархомова Е.А., Сюткина О.В., Юррова Е.А.
Редактор – Мехнечов А.М.
Верстка – Булкин С.В.

Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова
190000, г. Санкт-Петербург, Театральная площадь, д. 3
тел. (812) 312-21-29