
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОР В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА В. А. ГАВРИЛИНА

УДК 008.001

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-53-59>

Виктория Сергеевна ЗОТОВА,
магистрант кафедры культурологии,
Московский государственный институт культуры,
Химки, Московская область, Российская Федерация,
e-mail: Zotovaveektorija@rambler.ru

Виталий Сергеевич СЛЕПОКУРОВ,
доктор философских наук, профессор, первый проректор,
Московский государственный институт культуры,
Химки, Московская область, Российская Федерация,
e-mail: slepokurov.v@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматривается использование фольклора в профессиональном искусстве на примере творчества советского и российского композитора В. А. Гаврилина. Исследуется становление В. А. Гаврилина как профессионала, рассматривается его творческий путь и фольклористическая деятельность, в том числе участие в экспедициях, нотирование народных песен и наигрышей, сотрудничество с краеведами. В статье анализируются особенности творчества В. А. Гаврилина, определяются принципы взаимодействия между фольклорными и авторскими чертами его композиций, исследуется вклад композитора в развитие современной отечественной музыкальной культуры. Музыка В. А. Гаврилина влияет на современную музыкальную культуру, она являет собой пример того, что сочетание ранее несочетаемых музыкальных приёмов может иметь успех и благозвучность, а значит стать основой для будущих интеграций, как на примере смешения традиционной народной песни и популярной музыки (Zventa Svetlana), так и смешения народной песни и академического пения (Государственный академический русский народный оркестр имени Н. П. Осипова – Камаринская).

Ключевые слова: музыкальная культура XX века, фольклор, профессиональное искусство, вокальный цикл «Русская тетрадь», симфония-действие «Перезвоны», В. А. Гаврилин.

Для цитирования: Зотова В. С., Слепокуров В. С. Использование фольклора в профессиональном искусстве на примере творчества композитора В. А. Гаврилина // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №1 (52). С. 53–59. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-53-59>

THE USE OF FOLKLORE IN PROFESSIONAL ART ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF COMPOSER V. A. GAVRILIN

Victoria S. Zotova,

Undergraduate student at the Department of Cultural Studies,
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow Region, Russian Federation,
e-mail: Zotovaveektorija@rambler.ru

Vitaly S. Slepokurov,

DSc in Philosophy, Professor, First Vice-Rector,
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow Region, Russian Federation,
e-mail: slepokurov.v@yandex.ru

Abstract: The article examines the use of folklore in professional art using the example of the work of the Soviet and Russian composer V. A. Gavrilin. The formation of V.A. is explored. Gavrilin as a professional, his creative path and folkloristic activities are examined, including participation in expeditions, notation of folk songs and tunes, collaboration with local historians. The article analyzes the features of V.A.'s creativity. Gavrilin, the principles of interaction between folklore and authorial features of his compositions are determined, the composer's contribution to the development of modern Russian musical culture is explored. Music by V. A. Gavrilin influences modern musical culture, she is an example of the fact that a combination of previously incompatible musical techniques can be successful and harmonious, and therefore become the basis for future integrations, both in the example of mixing traditional folk songs and popular music (Zventa Svetlana), and mixing folk song and academic singing (State Academic Russian Folk Orchestra named after N. P. Osipov – Kamarinskaya).

Keywords: Musical culture of the XX century, folklore, professional art, vocal cycle «Russian notebook», symphony-action «Chimes», V. A. Gavrilin.

For citation: Zotova V. S., Slepokurov V. S. The use of folklore in professional art on the example of the work of composer V. A. Gavrilin. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2024, no. 1 (52), pp. 53–59. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-53-59>

Фольклор является важным компонентом культурного наследия русского народа. Использование фольклора в профессиональном искусстве оказывает влияние на формирование историко-культурного контекста, обогащает музыкальное искусство нашей страны. В отечественной музыке фольклорное направление является одним из устойчивых. Эта сфера музыкального искусства характеризуется разнообразием жанров, стилей, а также многоликостью фольклорных истоков (как русских, так и национальных) и неоднородностью методов их претворения. Взаимодополнение композиторского творчества и народного искусства являются важным этапом стилевого и жанрового разнообразия новейшей музыки России.

В начале XX века композиторы, сохраняя фольклорные источники, стали не только собирать и записывать материал в экспедициях. Перед профессионалами стояла задача – сохранить и передать последующим поколениям народные истоки. Взаимоотношения фольклорного и компо-

зиторского (профессионального) творчества более активно стало проявляться в начале 20–30-х годов XX столетия. В сочинениях И. Ф. Стравинского использовались яркие цитирования и интерпретация народных источников. Композитор применял технико-стилевые приемы, заложенные еще членами «Могучей кучки». В ранних балетах «Жар-птица» и «Весна священная» И. Ф. Стравинский использует известные многим народные песни, в том числе «Вдоль по Питерской». Также много использовалось народных мелодий в детских пьесах – колыбельных и шуточных. Большую известность получила обработка композитором русской народной песни «Эй, ухнем».

Композиторы в своих произведениях стараются сохранить или интерпретировать цитаты народных произведений, при этом рождается уникальный культурный симбиоз. Слушатели воспринимают традиционную мелодию и наложение в виде современного прочтения автором. Исследователь Н. В. Новиков высказывает важную мысль о том, что традиционная основа фольклора с течением времени сама видоизменяется и не может существовать в первоначальном варианте. Процесс зарождения традиций носит коллективный характер, так как создается народными творческими массами, применяя новые формы для их выражения: «Путем многократных творческих актов народ находит содержание и формы этих новых традиций» [11, с. 74]. Соответственно композитор показывает свою интерпретацию в рамках музыкального произведения, что дает слушателю возможность воспринимать музыкальный текст более осмысленно.

Динамика стремительно меняющейся современной жизни в период 60–80-х годов несколько видоизменила ракурс композиторов неофольклорной волны. Деятельность композиторов-шестидесятников (в частности, Г. В. Свиридова, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина) была связана с кардинально новыми концепциями советской музыкальной культуры.

Композиторы стали интересоваться древнерусским богослужебным пением, церковной духовной музыкой (творчество Г. Свиридова, Р. Щедрина, С. Слонимского, Ю. Буцко, Б. Тищенко). Возрождение техники пения а сарелла и других исконно русских традиций сформировали новое понимание этого искусства как чего-то возвышенного и философского. Г. Свиридов был одним из первопроходцев, кто в своих хоровых опусах стал использовать традиционные песенные приемы русского «средневековья» [8, с. 61–65].

Система «композитор – фольклор» стала активно обновлять в рассматриваемый нами период. Фольклористику называют обновленной системой искусства, были организованы экспедиции в различные регионы страны, в которых участвовали фольклористы и композиторы. В результате такой полевой работы стали издаваться сборники народного песенного и инструментального творчества.

Богатые традиции отечественной культуры использовались и творчески перерабатывались советскими композиторами. В советское время усиливается влияние фольклорного направления на профессиональную музыку XX века. Одним из известных композиторов 60-х годов является В. А. Гаврилин (1939–1999). Композитор оказал влияние на дальнейшее развитие музыкального искусства и процессов диффузии внутри него.

Творчество В. А. Гаврилина является примером успешного применения русский фольклор и его элементы в профессиональной музыке. В. А. Гаврилин родился в вологодской деревне. Любовь к музыке передалась композитору от матери, с детства он восхищался народной песней. Она служила для него источником вдохновения и творчества. Из особенностей музыки композитора можно выделить использование интонационного строя народной речи и пения, наигрыша на гармонике.

Вокальный цикл «Русская тетрадь» (1965) В. А. Гаврилина стала примером использования фольклорных мотивов и традиционной русской мелодии. Шесть фрагментов этого музыкального цикла основаны на различных жанрах и стилях русского фольклора: русская народная песня, танцы, частушки, причитания, что создает богатый и насыщенный музыкальный мир. В. А. Гаврилин берёт за основу фольклор, вкладывает в него свою индивидуальность и профессионализм и создаёт оригинальное произведение.

В симфонии-действе «Перезвоны» (1981–1982) В. А. Гаврилина происходит диалог между фольклором и профессиональным искусством через использование различных музыкальных приёмов и их сочетание, что привносит в произведение свежесть и новизну. Композитор создал цикл из пяти песен, основанных на традиционной русской песне, но привнёс туда эмоциональную глубину.

Обе работы можно рассматривать как примеры соединения народного искусства и профессионального творчества. Происходит диалог между традицией и современностью, традиционной выразительностью и новаторством, увековечивается культурное наследие русского народа, становится богаче художественное выражение.

Фольклористическая деятельность В. А. Гаврилина очень многообразна. Помимо участия в фольклорных экспедициях, он нотировал народные песни и наигрыши, взаимодействовал с собирателями частушек и краеведами. Он добился органичного использования фольклора в сочинениях «Русская тетрадь» и «Перезвоны» благодаря тому, что хорошо знал жизнь русской деревни и традиционный инструментальный репертуар своей «малой родины» [1, с. 18]. В итоге автора отличало соединение академического таланта и вдумчивого фольклориста.

Источником образности и музыкального тематизма в творчестве В. А. Гаврилина, приёмов и методов работы с фольклорным материалом, являлся слух композитора, который имел смешанную форму. Исследова-

тель С. М. Майкапар так представил смешанную форму слуха: «работа внутреннего слуха происходит над материалом, даваемым ему в то же время извне звуковыми впечатлениями внешнего слуха» [9, с. 29]. Это позволяло композитору расширить диапазон музыкальных приёмов при создании произведений и не ограничиваться жанровыми рамками.

В. А. Гаврилин представил авторский взгляд на звучание традиционной русской песни. Он показал разницу между композиторскими нотировками и оригинальными фонограммами, что удавалось до него не каждому. Примечательно тут мнение В. В. Медушевского: «композиторский слух, охватив в едином акте восприятия будущее творение и неповторимый его дух, свёртывал его образ в ключевых интонациях: развитие же, оставалось в то же время и сферой свободы и инициативы» [10, с. 13]. Знаково-узнаваемые стилевые черты жанра русского фольклора выявлялись автором в процессе творчества и смешивались между собой.

Творчество В. А. Гаврилина повлияло на современные решения русского фольклора. Соединение элементов классической музыки, фольклорных мотивов и авторского стиля – часто встречающийся сегодня нарратив. Композитор использовал русский фольклор в своих произведениях, перелагая его на язык современной музыки и давая новую интерпретацию старых народных традиций. В «Русской тетради» сплелись музыка православных обрядов, народные песни и авторские идеи. Композитор активно использовал хоровую народную традицию, но давал новую жизнь старым народным мелодиям, одновременно сохраняя их оригинальный дух и артистические приёмы.

Произведения В. А. Гаврилина – пример уважения к национальным песням и мелодиям, что актуализирует его творчество для современной публики. В. А. Гаврилин стал вдохновителем для будущих композиторов и исполнителей. Санкт-Петербургская школа искусств, названная именем В. А. Гаврилина, проводит раз в два года Гаврилинский фестиваль, а на Губернаторский международный юношеский исполнительский конкурс имени Гаврилина приглашает множество гостей. В родной для композитора Вологде функционирует музей «Литература. Искусство. Век XX», который является филиалом Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника. В музее представлены экспозиции, посвящённые творчеству В. А. Гаврилина и Н. М. Рубцова. Детская музыкальная школа Кадникова также названа именем В. А. Гаврилина.

В качестве фундаментального принципа претворения диалогового принципа в искусстве следует по-прежнему принимать постулат, некогда выраженный В. А. Гаврилиным: «Учиться у фольклора, учиться его чуткости, необходимости, современности. И нам, композиторам, не нужно эстетствовать, не нужно ругать песенность города, жестокие романсы, менестрелей, ибо в их интонациях запрограммирован определенный строй чувств, рождённых историей» [3, с. 46].

Мы солидарны с мнением исследователя И. С. Воробьёва относительно кажущейся неактуальности традиционной русской песни и её диалога с профессиональным искусством, который утверждает, что «в последнее десятилетие наметилось некоторое «потепление» в отношениях современных авторов и фольклорного материала. Во-первых, избыточная рассудочность, умозрительность, тематическая «стерильность» подавляющего количества современной музыкальной продукции неизбежно порождает свою противоположность, связанную с возвращением к «новой простоте», в том числе, и на фольклорной основе. Во-вторых, тенденции мультикультурализма и интеграции, обостряя межнациональные отношения, неизбежно инициируют волну интереса в обществе к национальным традициям и этническим истокам, равно как и формам их воплощения в музыке. Произведения на национальном материале, национальный инструментарий, национальные ансамбли обретают всё большую и большую популярность у слушателей и зрителей» [2, с. 68].

В 80-е годы успешно работает группа композиторов авангарда. Деятельность Союза композиторов в большей степени оказалась под ударом в связи с экономическим кризисом. В период 80-х годов удается провести лишь два крупных мероприятия – «Московская осень» и «Ленинградская весна». Главной целью этих форумов была премьера профессионального композиторского творчества разных поколений, обмен опытом, творческих идеями и поисками.

Более сложной для современной русской музыкальной культуры стал период с конца 1980–90-е годы (особенно для представителей композиторов-шестидесятников). Государство прекращает свое существование, и музыканты союзных республик становятся зарубежными коллегами. Растерянность музыкантов в связи со сложившейся политической обстановкой влияет на кого-то лишь временно, а для кого-то этот период становится «временем молчания» [12, с. 108]. Из положительных изменений стоит отметить открытые связи с зарубежными музыкантами. Многим отечественным композиторам приходится уехать за рубеж, среди них – А. Г. Шнитке, С. А. Губайдулина, Н. С. Корндорф, Р. К. Щедрин и другие, но фольклорная тематика, идеи и жанры присутствовали в их творчестве.

В настоящее время государственной культурная политика направлена на популяризацию творчества В. А. Гаврилина – в Вологде проходит Международный фестиваль, посвященный композитору. В программе выделен народно-фольклорный блок, так как с раннего детства В. А. Гаврилин слышал народные наигрыши и песни, знал и почитал народное творчество.

В итоге, можно прийти к выводу, что композиторское творчество В. А. Гаврилина продолжает быть актуальным в современной музыкальной практике, которая складывается из соединения музыкальных приёмов прошлого с новационными стилевыми и жанровыми решениями.

Список литературы

1. *Белова О.* Валерий Гаврилин // Композиторы Российской Федерации. Москва: Советский композитор, 1984. Выпуск 3. С. 3–38
2. *Воробьев И. С.* К вопросу об адаптации фольклорной традиции в современном композиторском творчестве // Южно-Российский музыкальный альманах. 2018. № 4 (33). С. 65–70.
3. *Гаврилин В. А.* Музыка в народе // О музыке и не только... / сост. Н. Е. Гаврилина, В. Г. Максимов. Санкт-Петербург. 2001. С. 45–46.
4. *Гусев В. Е.* Жив ли фольклор? // Живая старина. 1995. № 2. С. 9–12.
5. *Гусев В. Е.* Фольклор и социалистическая культура (к проблеме современного фольклоризма) // Современность и фольклор: статьи и материалы / Сост. А. А. Горковенко. Москва. Музыка, 1977. 348 с.
6. *Долинская Е. Б.* История современной отечественной музыки. Московская консерватория: Музыка, 2011. Выпуск. 3. 656 с.
7. *Жуланова Н. И.* Молодежное фольклорное движение // Самодеятельное художественное творчество в СССР. Очерки истории. Конец 1950-х –начало 1990-х годов / Государственный институт искусствознания. Санкт-Петербург. 1999. С. 107–133.
8. *Земцовский И. И.* К теории жанра в фольклоре / Советская музыка. 1983. № 4. 172 с.
9. *Майкапар С. М.* Музыкальный слух: его значение, природа, особенности и метод правильного развития. 3-е изд. испр. и доп. Music Production International. 2005. 254 с.
10. *Медушевский В. В.* О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. Музыка. 1976. 253 с.
11. *Новиков Н. В.* О проблеме традиционного и индивидуального в советской фольклористике, преимущественно в сказковедении (Ответ В. П. Аникину) // Русский фольклор. Материалы и исследования, VI том, Москва. 1961 156 с.
12. *Ромашук И.* Фестиваль как развёрнутая постлюдия //Московская осень: 1988–1998. Москва: 1998. Выпуск № 3 (653). 106 с.