

УДК 008:793.31(470.51)

НАЦИОНАЛЬНОЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ УДМУРТИИ)

Караваева О.Н.

*Удмуртский государственный университет,
Институт социальных коммуникаций*

Подробная информация об авторах размещена на сайте
«Учёные России» - <http://www.famous-scientists.ru>

В статье освещаются проблемы региональной культуры, связанные с проявлением национального в современном концертно-театральном искусстве Удмуртии. Современный мир многими учеными характеризуется как эпоха глобализации, для которой характерна универсализация и унификация стандартов и ценностей. Но в противовес этому идет и другой процесс – процесс «локализации» и закрепления пространства. Действительно, многие народы, стараясь не потерять свою самобытность в глобализирующемся мире, ведут в настоящее время активную работу по возрождению и сохранению своих национальных традиций, обычаев, праздников и т.д. В публикации показаны основные направления в творчестве народных концертно-театральных коллективов Удмуртии, которые на основе фольклорных произведений народов, проживающих на территории республики и за ее пределами, знакомят зрителей с самобытными традициями и способствуют диалогу культур.

На современном этапе развития вполне очевидным является многоплановость восприятия слова «Россия», включающая в себя многоконфессиональные, полиэтничные, многонациональные и другие аспекты. В связи с приобретением многими республиками России суверенитета стала отчетливо проявляться и многовекторность в развитии ее культуры, что наиболее ярко выразилось в формировании региональных культур. Если развитие советской культуры характеризовалось некоторым однообразием и монологичностью, то постсоветский период свидетельствует об обратном: культура России – это многообразие разных региональных и национальных культур. Таким образом, изучение региональных культур становится вполне оправданным, тем более что оно является «одним из способов преодоления возникающих сложностей осмысления культуры страны в целом» [2.С.20]. К этому стоит добавить, что современный мир многими учеными характеризуется как эпоха глобализации, для которой характерна универсализация и унификация

стандартов и ценностей. Но, как пишет британский социолог З.Бауман, в противовес этому идет и другой процесс – процесс «локализации» и закрепления пространства [1.С.10]. Действительно, многие народы, стараясь не потерять свою самобытность в глобализирующемся мире, ведут в настоящее время активную работу по возрождению и сохранению своих национальных традиций, обычаев, праздников и т.д. В этом отношении не является исключением и Удмуртия, где за последние 15-20 лет появилось большое количество произведений и творческих коллективов, свидетельствующих об интересе к своей национальной культуре. Причем зачастую эти коллективы не ограничиваются в своем репертуаре исполнением только удмуртских песен и танцев. Поскольку в республике проживает большое количество национальностей, то своеобразная полиэтничность отражается и на выборе номеров для концертных программ.

Одним из новых коллективов, появившихся в 90-е годы XX века стал Удмуртский театр фольклорной песни «Ай-

кай». По легенде Айкай – это имя удмуртской девушки, которая в давние времена встала на защиту своего племени от свирепого Уйшора – северного ветра. Основной творческой задачей этот ансамбль считает возрождение забытых образцов народной песенной культуры, украшений, костюмов и стремление показать это в ярко-зрелищной театрализованной форме. Научно обоснованная программа дает представление зрителю о песенно-танцевальной культуре удмуртского народа и его быте. Отличительной чертой этого коллектива является универсальность артистов. Театр песни «Айкай» не подразделяется на вокальную, оркестровую и танцевальную группы: в коллективе осуществляется полная взаимозаменяемость, что говорит о достаточно высоком профессионализме артистов. Репертуар этого театра состоит из удмуртских, татарских, марийский, русских, венгерских песен в сочетании с танцами и хороводами этих народов. Как говорит художественный руководитель ансамбля Е.Серебренников: «Наш стиль лежит между традиционной концертной обработкой народного материала, распространенной в советскую эпоху в больших ансамблях песни и танца, и аутентичной народной манерой исполнения» [4].

Стремление к возрождению народной культуры характерно и для другого творческого коллектива – Государственного ансамбля народной песни, музыки и танца Удмуртской Республики «Танок», основанного в 1990 году. «Танок» – носитель местной народно-певческой традиции. В репертуаре ансамбля есть прекрасные образцы песенного и танцевального творчества удмуртов – это удмуртские частушки и песни («Аналтид тон, монэ тугане» («Покинул меня мой милый»), «Отино лыктэ» («Там идет»), «Бусьясын шобырскизы» («Покрылись туманом»), «Кырзаса» («Эх, споем»), удмуртский танец «Тыпыртон» и другие примеры. Выезжая за пределы Удмуртии, ансамбль расширяет национальные блоки концертной программы, а у себя на родине упор делается на звучание русского репертуара. Поначалу в него входили такие русские песни, как «Ой, при лужке», «По полю»,

«Вниз по морю». Позднее появилась возможность использовать местный материал. Студенты ездили в фольклорные экспедиции, записывали, расшифровывали песни, затем аранжировали и разучивали в ансамбле. Так в репертуаре ансамбля появились русские песни «По гороньке гуляла», «Не кукуй, кукушка», «Пошли девушки», «Береза девушкам приказывала». Поиск студентами репертуара по аудиозаписям и изданным сборникам песен привели к появлению в концертной программе ансамбля нескольких блоков, представляющих Россию во всем ее многообразии. Это и песни северных народов («Не вели ветры»), и песни уральского региона («Да от чего хмелек завелся»), и южные песнопения («Девка по саду ходила»), и казачьи мотивы («А я чернява») и еще множество примеров. Подбор песен различных жанров также сыграл положительную роль в успешной работе ансамбля. В концерты включаются различные по жанрам блоки (блок лирических песен, свадебные обряды, блок южно-русских песен и т.д.), а внутри блоков – разные по жанрам песни. Так, например, в рекрутском блоке звучит песня «Э, ой, по дорожке» с накладывающимся на нее плачем по брату и частушки-страдания «Вот она и заиграла, гармоника Ванюшина».

Среди танцевальных номеров есть сюжетные и бессюжетные танцы. Бессюжетные танцы построены на отражении определенного характера, колорита той или иной народности. Основой для таких танцев являются несколько характерных движений или походок, по которым мы сразу узнаем их национальную принадлежность: удмуртский «Тыпыртон», танцы башкирских мари «Двенадцать» и «Веровочка». Сюжетные танцы прекрасно разбавляют программу присущими им юмором и зажигательностью: «Подружки» – танец для двух солисток, построенный на игре с большими Павлопосадскими платками; танец «Дудочка», в котором солистка с волшебной дудочкой заставляет плясать ухажеров и т.д.

Элементы танцев включены в вокально-хореографические композиции, но вполне могут исполняться и как самостоятельный номер – это стэповый фрагмент

из композиции «Русский стэп» или кадрили из «Косякинских частушек». Во многих концертных номерах присутствуют элементы импровизации. И музыканты, и певцы в отдельных пьесах или песнях могут импровизировать, украсить партитуру подголоском в песне или пассажем в партии баяна настолько, насколько позволяет профессиональный уровень. Артисты самостоятельно находят образы, соответствующие песне или инструментальной пьесе и танцуют или поют в соответствии с ними, играя какую-либо определенную роль. Импровизация, живое проявление души на высоком профессиональном уровне – неотъемлемая часть работы коллектива. Форма подачи ансамблем народного материала (синкретизм слова, пения, танца, музыки, действия) соответствуют современным требованиям к любому направлению сценического искусства, так как вокалисты двигаются на уровне танцевальной группы, поэтому интерес молодежи к концертам ансамбля «Танок» не ослабевает.

В ансамбле своеобразный подход к воплощению народной песни и танца на сцене. Все артисты владеют народно-певческой манерой, могут играть на музыкальных инструментах, прекрасно двигаются и воссоздают народное искусство в его изначальной синкретичности. Но то, что предлагается артистами зрителям, не является копированием аутентичного музыкального фольклора. Уровень культуры современной слушательской и зрительской аудитории, мало подготовленной к восприятию подлинной народной песни (в силу оторванности от сельской жизни), требует сценического воплощения аутентичного материала и его режиссерской обработки. В целом можно отметить, что исполнительский стиль ансамбля «Танок» и его репертуарная политика – это воссоздание пласта народной музыки своего региона, отражение специфических черт населения Удмуртии народностей и выявление взаимосвязей их культуры с народными песенными традициями России.

«Танок» стремится к возрождению первоначального смысла своего названия. Современные энциклопедические словари не всегда дают трактовку этого слова, и

лишь Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля поясняет, что «танок» означает «хоровод», «игровые пляски на улице». Таким образом, «танком» в старину называлось место, где собиралась на вечеринку молодежь, чтобы потанцевать, попеть, пообщаться. Концерты этого ансамбля не являются чередованием отдельных номеров, поэтому здесь нет четкого разделения на вокалистов, танцоров и инструменталистов. Программа этого коллектива построена на основах традиционного русского народного гуляния: зазывалой и мастером разных трюков, шутком и скоморохом, певцами и танцорами. Стандартный оркестровый набор этого коллектива органично дополняется свистульками из глины, трещетками, ложками, колокольчиками, гусями. Русские и удмуртские песни концертных программ сочетаются с песнями и танцами казаков, татарским и марийским фольклором.

Большое значение в сохранении образцов традиционной удмуртской культуры имеет творчество ансамбля «Эктон корка» (в переводе с удмуртского «Дом танца»). Это студия традиционного танца, которая была основана в декабре 1997 года инициативной группой (А.Н. Прокопьев, Н.Н. Чиркова и др.), выступившей с идеей организации в Удмуртии фольклорного движения и популяризации традиционного музыкального и танцевального фольклора удмуртов. Появление в Удмуртии коллективов фольклорно-этнографического направления, проведение серии фольклорных вечеров, праздников, мероприятий были вызваны возросшей потребностью общества в традиционных видах и жанрах искусства.

Для этого коллектива характерны разные формы творческой деятельности: концерты, программы, вечера, где собираются все желающие и в свободной форме в любой фольклорной ситуации исполняют песни и танцы. Коллектив не стремится к возрождению фольклорных образцов в том варианте, в каком они бытовали раньше, так как аутентичный фольклор – это фольклор общества, находящегося на традиционной ступени развития. Отличительная особенность этого коллектива состоит в наличии разных жанровых направлений.

В частности, «Эктон корка» работает в жанре сценической обработки фольклорной песни и танца, что выражается в максимальной приближенности к оригиналу. Исполнению танцев, музыкальному сопровождению, костюмам артистов и общей атмосфере фольклорных действ и концертов «Эктон корка» присущ яркий национальный колорит. Одно из наиболее существенных отличий хореографии «Эктон корка» от хореографии удмуртских коллективов, практикующих постановку танцевальных композиций, - преобладание сильного индивидуального начала в танце, свободное варьирование танцевальных движений, богатая импровизация в рамках заданных танцевальной традицией удмуртов, поэтому здесь исполнение танцев каждый раз превращается в неповторимый творческий акт (как это и должно быть в традиционном фольклоре), поэтому наполнено особым эмоциональным содержанием [З.С.114]. В этом отношении участники ансамбля считают себя традиционалистами.

В западной фольклористике существует несколько видов работы с фольклором: аутентичный фольклор, воспроизведенный фольклор (то, чем непосредственно занимается «Эктон корка») и стилизованный фольклор. По мнению руководителя ансамбля А.Н.Прокопьева, аутентичный фольклор бытует в конкретной среде с участием непосредственных исполнителей (примером может служить совершение свадебного обряда в конкретном селе конкретными исполнителями). Если все это в такой же форме воспроизвести в другом месте, это будет уже не аутентичный фольклор. В этом отношении «Эктон корка» отличается от многих фольклорных коллективов Удмуртии. Участники ансамбля - это люди, которые являются носителями традиции, при этом далеко не всегда имея профессиональное музыкальное или хореографическое образование. Основным критерий в подборе участников - наличие умения традиционного исполнения, наличие интуитивного понимания и знания особенностей фольклорного исполнения.

При исполнении народных танцев и песен ансамбль стремится сохранить их

особенности. На вопрос о выделении особенностей сугубо русских или удмуртских движений в танце руководитель ансамбля А.Н.Прокопьев говорит, что сделать это очень сложно, так как на протяжении большого количества лет в одном и том же танце сплелись традиции разных этнических культур. Но некоторые элементы все-таки можно вычлениить. Так, на североудмуртскую хореографию большое влияние оказала русская хореография, что, в частности, выразилось в особом пространственно-композиционном решении: наличие мизансцен, акцентирование возможности общения в танце, а не демонстрация особой лексики ног. Именно там большое распространение получили фигурные танцы: кадрили, ланце. В южной же традиции национально-самобытных особенностей сохранилось больше, но все они, в той или иной степени, представляют собой местную разновидность единого диалекта этносов Поволжья. Здесь воедино слились татарский, марийский, чувашский и другие элементы: один стиль исполнения, один лексический язык. Если о влиянии русской танцевальной традиции на североудмуртскую еще можно говорить, то о влиянии татарской танцевальной культуры на южноудмуртскую говорить очень сложно. Танец - явление не консервативное. За одно десятилетие одна танцевальная система может смениться другой. Танцы могут иметь образную направленность. Так, у удмуртов одной из деревень Агрызского района республики Татарстан есть танец, который в переводе с удмуртского имеет значение «извиваясь червячком», когда несколько участников исполняют танец, двигаясь зигзагообразно.

С уверенностью можно сказать, что особенностью удмуртского танца является очень подвижная пластика ног и практически полная неподвижность туловища и рук. Связано это со стереотипами поведения в удмуртском обществе. Дело в том, что руки, по представлению удмуртов, являлись наиболее табуированной частью тела. Рукоделие (процесс, где наиболее активно задействованы руки) является делом интимным, а танец - действие публичное, поэтому исполнительницы в танце практически не используют руки. Этим же

объясняется представление о красоте человеческого тела: для удмуртки важно в танце показать умение «плести узоры» ногами, причем не показывая стопы.

Танцевальный фольклор, который ложится в основу репертуара студии и популяризуется фольклорными действиями «Эктон корка», представляет собой материалы полевых этнохореологических исследований кафедры этнологии и регионоведения Удмуртского Государственного университета. Причем фиксируется исполнение вариативное (один и тот же танец может быть исполнен одной и той же исполнительницей по-разному). Наблюдается исполнение одного и того же танца в разных деревнях. В основе творчества «Эктон корка» лежит вариативность и индивидуальность. Не существует раз и навсегда застывшего фольклорного произведения. Например, в фольклорной песне есть определенная модель (инвариант), которая подразумевает наличие определенных нот, опевание которых может быть различным. Этот напев в удмуртском языке именуется «гур». Песня – это законченное произведение, напев – лишь приблизительный вариант. Каким образом исполняется напев? Существуют обязательные элементы, ступени, которые обязательно должны быть исполнены. А каким образом это будет происходить – это дело исполнителя. Иногда это зависит от определенной ситуации, от определенного акта. Вобщем, это чисто индивидуальное творчество. То же самое и в танце. Конечно, чтоб не было хаотичного исполнения, существуют какие-то схемы, эстетические рамки – как должна танцевать девушка, как должен вести себя юноша, но в рамках этих канонов допускается проявление свободы интерпретации.

Таким образом, деятельность студии традиционного танца «Эктон корка», развитие и пропаганда ею – в рамках художественно-сценических, культурно-просветительских проектов – традицион-

ных исполнительских форм фольклора удмуртов направлены на сохранение и популяризацию ценностей традиционной культуры, в том числе фольклорного наследия удмуртского народа.

Итак, главными направлениями в деятельности рассмотренных концертно-театральных коллективов являются, во-первых, изучение фольклорных произведений. Во-вторых, приобщение к изучению фольклора молодого поколения. Если в сельской местности еще можно говорить о передаче традиционных представлений от старшего поколения к младшему, то в городской среде интерес представляют, в большинстве своем, эстрадные или авангардные аранжировки фольклорных произведений. В-третьих, интерпретация фольклорного материала. На данный момент можно выделить коллективы, стремящиеся к этнографически точному воспроизведению фольклорных произведений («Эктон корка», «Айкай») и коллективы, которые представляют произведения народной культуры в художественно-сценической обработке («Танок»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Издательство «Весь Мир», 2004. – 188 с.
2. Мурзина И.Я. Феномен региональной культуры: поиск качественных границ и языка описания: монография. – Екатеринбург, 2003. – 205 с.
3. Прокопьев А. Студия традиционного танца «Эктон корка»: просветительская деятельность и научно-практические исследования в области традиционных исполнительских форм фольклора//Егит гондыр веме. Одомаа. Эрумаа. Калмез. Мушому. Тангыра. Идна. Каталог этнофутуристических выставок. – Ижевск, 2002.–С.113-114.
4. Пузанова Н. «Айкай» спасает от холодного ветра // Удмуртская правда. 2000. 19 апреля.

**NATIONAL IN REGIONAL CULTURE (IN TERMS OF CREATIVE WORK OF
CONCERT-THEATRICAL GROUPS OF UDMURTIA)**

Karavayeva O.N.

Udmurt State University, Institute of Social Communications

The article illustrates the regional culture problems connected with the way national aspect shows up in the modern concert and theatre art in the Udmurt Republic. Many scientists characterize the modern world as the era of globalization which involves universalization and unification of standards and values. In contrast to that there is the process of «localization» and «area fixation». In fact many peoples try to sustain their originality in the globalizing world and make significant efforts to revive and maintain their national traditions, customs, holidays, etc. The article reflects Udmurtian concert and theatre folk groups' basic activities, founded on folklore of peoples who live both within and outside the Udmurt Republic, thus introducing original traditions to audience and contributing cross-cultural dialogues.