

ИНТУИТИВНАЯ МУЗЫКА ФОЛЬКЛОРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Санжеева Л.В.¹

¹ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург, e-mail: LVSangeeva@yandex.ru

В данной статье рассматривается понятие «интуитивная музыка фольклора» для расширения познавательной активности обучающихся в изучении фольклорных традиций северных народов, представляющих синкретизм традиционной художественной культуры, сочетающих все виды искусств в единстве восприятия и отражения окружающего мира. Понятийный анализ интуиции, музыки и фольклора позволяет раскрыть особенности интуитивной музыки фольклора в процессе обучения и воспитания студентов в педагогическом образовании. Интуиция как один из высших способов человеческого познания реальной и ирреальной действительности создает целостное постижение музыки на духовном уровне. Интуитивная музыка – это звуковая импровизация этнической идеи, отражающая специфику духовной культуры этноса. Фольклор в общепринятом понимании является устным народным творчеством, включающим словесное и музыкальное воспроизведение. На основе представленных понятий предлагается следующая дефиниция: «Интуитивная музыка фольклора – это система устного народного творчества, созданная на основе интуиции бессознательного восприятия и отражения образа этноса, формирующая целостность традиционной художественной культуры». Музыкальный фольклор раскрывает внутренние механизмы эмоций духовной культуры, основанные на интуитивной идентификации этноса. Эмоциональное переживание фольклорных традиций на духовном уровне создает коллективное бессознательное, формирующее интуитивное осмысление внутреннего единства человека с этносом. В итоге интуиция становится одним из определяющих этнических факторов в восприятии музыкального фольклора, как в традиционной, так и в современной культуре. В интуитивной музыке фольклора северных народов базовые интуиции «гнев», «страх», «радость», «печаль» определяют идентичность традиционной художественной культуры, выступающей в совокупности всех эмоциональных переживаний этноса. В процессе познания интуиция формирует бессознательные основы этнической сопричастности к традиционной художественной культуре, поэтому в педагогическом образовании необходимо сохранять и формировать позитивные эмоциональные ассоциации с культурой коренных народов Севера.

Ключевые слова: интуиция, музыка, фольклор, интуитивная музыка, интуитивная музыка фольклора, традиционная художественная культура, фольклор малочисленных народов Севера, педагогическое образование

INTUITIVE MUSIC FOLKLORE OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH IN THE HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

Sanzheeva L.V.¹

¹FGBOU VO «Russian state pedagogical Herzen University», St. Petersburg, e-mail: LVSangeeva@yandex.ru

This article proposes the concept of «intuitive folklore music» to expand the cognitive activity of students in the study of folklore traditions of the Northern peoples, representing the syncretism of traditional art culture, combining all kinds of arts in the unity of perception and reflection of the world. Conceptual analysis of intuition, music and folklore allows to reveal the features of intuitive music of folklore in the process of training and education of students in pedagogical education. Intuition as one of the highest ways of human cognition of real and unreal reality creates a holistic comprehension of music at the level of sensuality. Intuitive music is a sound improvisation of an ethnic idea, reflecting the specifics of the spiritual culture of an ethnic group. Folklore in the conventional sense is an oral folk art, including verbal and musical reproduction. On the basis of the presented concepts, the following definition is proposed – «Intuitive music of folklore is a system of oral folk art, created on the basis of intuition of unconscious perception and reflection of the image of the ethnic group, forming the integrity of traditional artistic culture». Musical folklore reveals the internal mechanisms of emotions of spiritual culture, based on the intuitive identification of the ethnic group. Emotional experience of folklore traditions on the spiritual level creates a collective unconscious, forming an intuitive understanding of the inner unity of man with the ethnic group. As a result, intuition becomes one of the determining ethnic factors in the perception of musical folklore, both in traditional and modern culture. In the intuitive music of the folklore of the Northern peoples, the basic intuitions «anger, fear, joy, sadness» determine the identity of the

traditional artistic culture, acting in the aggregate of all the emotional experiences of the ethnic group. In the process of learning intuition forms the unconscious basis of ethnic involvement in traditional art culture, so in pedagogical education it is necessary to maintain and form positive emotional associations with the culture of the indigenous peoples of the North.

Keywords: music, folklore, intuition, intuitive music of folklore, syncretism, traditional artistic culture, folklore of small peoples of the North, pedagogical education

Интерес к традиционной художественной культуре народов Севера в современном обществе постоянно возрастает, поэтому необходимо расширять исследовательское поле с помощью новых дефиниций, позволяющих понять смыслы существования и функционирования коренных этносов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В данном случае предлагается понятие «интуитивная музыка фольклора», которая поможет раскрыть особенности фольклора, представляющего синкретический пласт традиционной художественной культуры, сочетающего виды искусств в единстве интуитивного восприятия и отражения окружающего мира.

Цель исследования заключается в формировании понятия «интуитивная музыка фольклора» по отношению к фольклору малочисленных народов Севера, представляющему перспективное направление в изучении феномена фольклора традиционной художественной культуры, и его использовании в педагогическом образовании, в том числе для расширения познавательной активности студентов.

Материалы и методы исследования. Предлагаемое понятие «интуитивная музыка фольклора» основано на научных исследованиях традиционной художественной культуры, которая является в свою очередь структурообразующей формой художественной культуры по теории М.С. Кагана [1]. Системный анализ художественной культуры М.С. Кагана основан на теории человеческой деятельности и предполагает три подсистемы культуры: материальную, духовную, художественную. Вследствие морфологического деления культуры традиционная художественная культура является подсистемой художественной культуры, ее целостным феноменом на базе традиций. Фольклор как вид традиционной художественной культуры создает условия для формирования интуитивного познания мира на базе бессознательного освоения окружающего мира. Понятийный анализ интуиции, музыки и фольклора позволяет раскрыть особенности интуитивной музыки фольклора в процессе обучения и воспитания студентов в педагогическом образовании. Комплексный междисциплинарный подход позволил собрать достаточный материал для объективного анализа и обоснования понятия «интуитивная музыка фольклора» и его применения в современном образовании на примере фольклора коренных народов Севера.

Результаты исследования и их обсуждение

В современном педагогическом образовании РГПУ им. А.И. Герцена активно

используются основы традиционной художественной культуры коренных народов Севера. Система традиционной художественной культуры имеет упорядоченную структуру, включающую фольклор в единстве музыки, танца, декоративно-прикладного искусства. Использование понятий «интуиция», «музыка», «фольклор» позволяет раскрыть особенности интуитивной музыки фольклора в культуре и искусстве народов Севера и применять музыкальный фольклор как средство эффективного обучения студентов-бакалавров в педагогическом образовании.

Понятие «фольклор» представляет собой множество коннотаций, включая разнообразные формы традиционной культуры. Фольклор в общепринятом понимании является устным народным творчеством, включающим словесное и музыкальное воспроизведение [2]. Термин употребляется в широком и узком смысле, «...продолжая оставаться научной проблемой» для ученых [2, с. 45]. Фольклор как устное народное творчество широко представлен в междисциплинарных ракурсах познания. При большом разнообразии научных подходов мы согласны с И.Л. Набоком, что «фольклор – это синтетическая область культуры, включающая музыку, театр, литературу и т.д.» [3, с. 6]. В итоге музыкальный фольклор народов мира относится к непрофессиональным видам деятельности и соединяет традиционные виды и жанры фольклора в синтетическом единстве восприятия и отражения, что особенно характерно для современной культуры.

В педагогическом образовании постоянно используются формы традиционной художественной культуры для развития творческого мышления и приобщения к культурному наследию северных народов России. В классификации традиционной художественной культуры музыка относится к фольклору, временной форме, сочетающей виды искусств в единстве восприятия и отражения [4]. Так, фольклор, музыка, танец, литература и другие виды искусств расширяют познание мира культуры, постоянно трансформирующегося в условиях глобализации и унификации образа жизни коренных народов Севера. Фольклор в естественной среде бытования народа постоянно сопровождает человека в течение всей жизни на сознательном и бессознательном уровнях бытия, поэтому важно изучить интуитивные основы музыки в фольклорных традициях.

Традиции фольклора северных народов представляют уникальное сочетание звука голоса, пластики движения, орнаментальных композиций в одежде, сохраняющих художественно-эстетические ценности этноса. «Фольклор (и эпическое наследие, в частности) оценивается самими носителями как одно из наиболее ценных достояний их культуры» [5, с. 118]. Поэтому музыкальные фольклорные традиции, сохраняя ценности этноса, продолжают функционировать в современной культуре.

Фольклор коренных малочисленных народов Севера сложился в определенных

географических условиях, что полностью отражает традиционный хозяйственный образ жизни, на основе которого сформировалась мифологическая картина мира с определенными языковыми и художественными особенностями. В процессе исторического развития музыкальные фольклорные традиции северных народов как результат коллективного творчества создают интуитивные эмоциональные представления, отражающие устойчивость выживания человека. Изучение фольклора коренных народов Севера продолжается в новых условиях активного применения цифровых технологий, что создает благоприятные условия для сохранения культурного наследия музыкального фольклора [6].

Дефиниция музыки имеет множество определений, среди них в контексте нашего обоснования мы присоединяемся к мнению Г.А. Рымко, что «музыка – это искусство звука» [7, с. 42]. Звук воздействует на психику человека, создавая интуитивную сферу эмоционального состояния. Звук передает эмоциональное богатство духовной культуры этноса, вызывая чувственный отклик у каждого субъекта, создавая гармонию единства и многообразия окружающего мира.

Понятие «музыка» постоянно изменяется в исторической ретроспективе развития этносов, оценочные критерии, предъявляемые к ней, трансформируются, вследствие этого система традиционной художественной культуры преобразуется. В процессе художественной деятельности человек создает художественный мир культуры. Поэтому все структурные элементы системы соответствуют определенной культуре, выполняя определенные функции и наполняя смыслами окружающий мир. В процессе социокультурных коммуникаций формируются устные и музыкальные формы звуковых, изобразительных, игровых и других видов деятельности народа, воплощенных в ритуально-обрядовой повседневности и праздничной культуре.

Также музыка относится к духовному миру культуры, и сложность понятийного осмысления связана со сложностью познания феномена в его бытийном восприятии. Сочетание музыки, слова и танца всегда волновало человечество, так, античные философы видели единство музыки и числа. При этом они считали необходимым применять музыку в обучении и воспитании человека. В средневековье музыка воспринималась как Божественное снисхождение и имела религиозное предназначение. Идеи гуманизма эпохи Возрождения создали новое понимание музыки, раскрывающей внутренний мир человека. По Г.Ф. Гегелю, музыка раскрывает духовные смыслы существования человека [8]. Таким образом, главная задача музыки заключается в раскрытии внутренних эмоций духовной культуры.

Именно эмоции заложены в музыкальных фольклорных произведениях, основанных на интуитивном восприятии и отражении мира культуры. Содержание музыки должно нести

эмоцию в любом проявлении, только так она будет вызывать ответную реакцию у человека и общества. В.П. Холопова, изучая вопросы содержания музыки, пишет об основной составляющей музыки – «эмоции», обусловленной базовыми интуициями «радость», «печаль», «гнев», «страх» [9, с. 25]. В интуитивной музыке фольклора базовые интуиции формируют целостность традиционной художественной культуры, выступающей в совокупности всех эмоциональных переживаний личности. Фольклорные традиции в музыке всегда сопровождаются чувством эмоциональной сопричастности к культуре, вызывая психологический отзыв личности в формировании этнической идентификации. Эмоция в чувственном восприятии обеспечивает атмосферу сопереживания, создавая интуитивную сопричастность к этносу, что особенно ярко проявляется в музыкальных фольклорных традициях всех народов. Эмоциональное переживание фольклорных традиций на чувственном уровне создает коллективное бессознательное, формирующее интуитивное осмысление внутреннего единства человека с этносом. Значит, интуиция становится одним из определяющих идентификационных параметров человека в традиционной и современной культуре.

Понятие «интуиция» в научных исследованиях рассматривается как механизм получения информации, ее обработки на эмоциональном уровне, не поддающейся рациональной форме познания и объяснения. «Интуиция – это один из высших способов человеческого познания действительности, в котором возникает непосредственное целостное ее постижение и освоение – в актах преодоления не только логики, но и чувственности как таковых» [10, с. 202]. На сегодняшний день существует множество подходов к исследованию интуиции, каждый из которых практически обоснован в зависимости от предназначения [11]. Например, Н.О. Лосский считал, что чувственная интуиция является первой формой познания, так как именно с ней связаны все органы чувств. В классификации Н.О. Лосского чувственная, мистическая и интеллектуальная интуиции взаимосвязаны [12]. Это, по нашему мнению, порождает целостность восприятия интуитивной музыки фольклора.

В зависимости от направленности изучения интуиции ученые применяют различные методы, которые имеют одну психоаналитическую основу бессознательного. Научные подходы к теории бессознательного порождают множество версий и гипотез, среди прочих вариантов существует и такое обоснование, что «...бессознательный фактор проявляется как один из элементов духовных сил и творческой энергии...» [13, с. 56]. Значит, процесс бессознательного освоения чувственного мира в сознательном освоении традиционной художественной культуры проявляется в духовной культуре и в интуитивной музыке фольклора. Функционирование интуитивной музыки фольклора в процессе познания на уровне бессознательного создает в сознании человека сопричастность к обществу, культуре

и этносу в целостном единстве.

Словосочетание «интуитивная музыка» впервые было применено и обосновано в работах К. Штокхаузена. Он выделяет медитационные основы интуитивной музыки, отражающие духовно-эзотерические воззрения. Музыка в его работах разделяется на два вида: *musica speculativa* и *musica practica* [14, с. 113]. Необходимо отметить, что в отличие от К. Штокхаузена, рассматривающего интуитивную музыку в современном новаторском европейском музыкальном мире, мы применяем данное понятие в осмыслении фольклора коренных народов Севера. На основе теории К. Штокхаузена мы считаем, что «интуитивная музыка – это звуковая импровизация этнической идеи, отражающая специфику духовной культуры этноса».

Интуитивная музыка как основа музыкального фольклора северных этносов развивается на протяжении всей истории человечества. При этом изучение фольклора коренных народов Севера России начинается в XX в., когда появились первые этнографы, фольклористы, языковеды, непосредственно занимающиеся проблемами сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В XXI в. исследования продолжаются, вместе с этим А.А. Бурькин отмечает, что специалисты, занимающиеся фольклорным наследием: «...испытывают огромный дефицит материала» [15, с. 30]. В связи с этим необходимо привлекать молодых ученых к изучению фольклора с использованием новых цифровых технологий, так как интерес к культуре северных народов постоянно растет.

В институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена осуществляется подготовка педагогических кадров для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В течение 90 лет были подготовлены специалисты в области языков, литературы и культуры коренных народов Севера, которые продолжают педагогические традиции Герценовского университета. Преподавание фольклора в педагогическом образовании является одним из эффективных способов подготовки учителей, в том числе с использованием огромного потенциала фольклорного театра-студии «Северное сияние». Обучающиеся получают знания и фундаментальную подготовку, развивающую широкий кругозор в области культуры и искусства северных народов, также в области фольклорного наследия.

Студенческий ансамбль «Северное сияние» с 1934 г. под руководством Т.Ф. Бытовой, затем фольклорный театр-студия «Северное сияние» с 1994 г. под руководством И.С. Давыдовой сохраняет аутентичный фольклор коренных северных народов [16]. С.Л. Чернышова подчеркивает, что «...танцевально-пластическая культура коренных малочисленных северных народов заслуживает самого серьезного исследовательского внимания не только в историко-этнографическом плане. Такое исследование может серьезно

помочь в осмыслении современной культуры, для которой характерны сложные, разноуровневые этнокультурные контакты и взаимодействия» [17, с. 67].

При обучении в театре-студии использование интуитивной музыки раскрывает особенности фольклорного наследия и способствует формированию этнической идентификации на базе эмоционального восприятия и отражения. В процессе эмоционального включения в действие создаются базовые интуиции, что способствует укреплению знаний о фольклоре, умению идентифицировать фольклорное наследие, закрепляет навыки звукового подражания и навыки танцевальной пластики. В педагогическом образовании полученные знания, умения и навыки дают возможность обучать детей коренных северных народов с применением музыкального фольклора, формирующего интуитивное восприятие звука и движения. Это в свою очередь развивает этническую идентификацию этноса в мультикультурном разнообразии мира.

Интуитивная музыка фольклора коренных народов Севера рассматривается в соотношении настоящего, прошлого и будущего. В восприятии фольклора музыкальная интуиция проявляется на базе бессознательной реакции обращения к прошлому. В осмыслении информации, полученной в настоящем, формируется образ этноса. В перспективе будущего интуитивное осознание фольклорных традиций сохраняет идентификацию этноса.

Проводя анализ понятий, мы предлагаем следующую дефиницию: *«Интуитивная музыка фольклора – это система устного народного творчества, созданная на основе интуиции бессознательного восприятия и отражения образа этноса, формирующая целостность традиционной художественной культуры»*. Целостность традиционной художественной культуры формируется на основе интуиции, создающей целостность постижения мира в его реальной и ирреальной действительности. Предложенная дефиниция может быть применена к любому традиционному музыкальному фольклору и традиционной художественной культуре. Интуитивная музыка фольклора в традиционной художественной культуре коренных народов Севера обусловлена специфическими особенностями, которые проявляются в процессе обучения на примере фольклорного театра-студии «Северное сияние».

Фольклор северных народов представляет собой уникальное сочетание звука голоса, пластики движения, кожи и меха, орнаментальных композиций в традиционной одежде, создающих идентификационные ориентиры в восприятии этноса. Значит, интуитивная музыка фольклора коренных народов Севера формирует условия бессознательного восприятия и отражения фольклорных традиций как в традиционной, так и в современной культуре. Интуитивное восприятие звуков создает ассоциативное восприятие этноса, и

фольклор принимается как естественная форма бытия в формировании традиционной художественной культуры. В связи с этим использование музыкальных фольклорных традиций в педагогическом образовании формирует основы идентификации северных народов и сохраняет культурное наследие в его естественных формах традиционной художественной культуры.

Таким образом, в педагогическом образовании в процессе обучения средствами интуитивного музыкального фольклора у обучающихся формируются творческие способности, которые эффективно раскрывают личностный потенциал и способствуют формированию идентификации традиционной художественной культуры коренных народов Севера.

Заключение. Интуитивная музыка фольклора развивает у обучающихся позитивные эмоциональные ассоциации с традиционной художественной культурой коренных народов Севера. На уровне подсознания закрепляются положительные рефлексии в целостном восприятии этноса на основе пояснения смыслов и ценностей фольклора для осознанного восприятия интуитивной музыки фольклора. В современном педагогическом образовании использование интуитивной музыки фольклора дает возможность идентифицировать традиционную художественную культуру северных народов и способствует формированию толерантности и межкультурных контактов этносов и культур.

Список литературы

1. Каган М.С. Об изучении музыки в контексте художественной культуры // Вопросы методологии и социологии искусства. Л., 1988. С. 110-121.
2. Дранникова Н.В. «Фольклор»: к вопросу об истории употребления термина и его значения в русской науке // Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 8. С. 39-45.
3. Набок И.Л. Фольклор как предмет междисциплинарного исследования // Артосфера: Перспективы развития и инновации: материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 04 декабря 2015 г.). СПб.: Изд-во «Астерион», 2016. С. 5-25.
4. Санжеева Л.В. Классификация традиционной художественной культуры коренных малочисленных народов Севера в обучении студентов-бакалавров // Человеческий капитал. 2019. № 3 (123). С. 130-138.
5. Варламова Г.И. Традиции и новации в фольклоре народов Севера // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2015. № 3 (12). С. 115-119.
6. Бурькин А.А. Фольклор коренных народов Севера: осмысление наследия, задачи и перспективы изучения // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2016. № 3 (9). С. 28-42.

7. Рымко Г.А. Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы: дис. ... канд. искусств. Москва, 2013. 375 с.
8. Бычков Ю.Н. Понятие “Музыка”. Периодизация становления и развития музыкального искусства // Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. Вып. III. МГИМ им А. Г. Шнитке. Кафедра теории и истории музыки. М., 2010. С. 9-26.
9. Холопова В.П. Базовые эмоции в музыке А. Шнитке // Музыкант-Классик. 2014. № 11-12. С. 24-27.
10. Бондаренко А.В. Становление и развитие понятия интуиция // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2010. № 20 (91). Вып.4. С. 196-202.
11. Подгорных Е.М. К определению понятия «интуиция» в профессиональной творческой деятельности педагога // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 10 (74). С. 22-27.
12. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М.: Республика, 1995. 399 с.
13. Корытова А.И., Корытова Г.С. Феноменология бессознательного в литературно-художественном творчестве // Научно-педагогическое обозрение. 2017. № 4 (18). С. 47-58.
14. Петерс Г., Шрайбер М. «...Как сочиняется творение»: духовность в музыке Карлхайнца Штокхаузена // Перспективы новой музыки. 1999. Т. 37. № 1 С. 96-131.
15. Бурькин А.А. Фольклор коренных народов Севера: осмысление наследия, задачи и перспективы изучения // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2016. № 3 (9). С. 28-42.
16. Чернышова С.Л. Творческое переосмысление традиционной танцевальной культуры народов Севера (к 100-летию со дня рождения Т.Ф. Петровой-Бытовой) // Реальность этноса. Образование как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К 80-летию Института народов Севера: сборник статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 20-23 мая 2010 г.): в 2 ч. Ч. 1. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. С. 47-50.
17. Чернышова С.Л. Межкультурные взаимодействия как фактор современного развития танцевально-пластической культуры коренных малочисленных народов Севера // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2014. С. 63-67.