Фольклор и традиционная культура в современном искусстве

В настоящее время интерес к традиционной культуре в современных исследованиях существенно возрос. Это связано с тем, что в условиях информатизации традиция становится связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную идентичность.

Само слово «традиция» в переводе с латинского означает «передача». То есть это своего рода набор действий и ритуалов, который передается от одного поколения к другому.

Народное традиционное творчество жило и развивалось начиная с того момента, когда человек начал мыслить творчески; делая вроде бы что-то жизненно необходимое, он рождал бесценные памятники духовной культуры. На протяжении многих тысячелетий формировался национальный облик той или иной народности, это проявлялось в языке, костюме, обычаях, народном музыкальном творчестве

Наверное, осталось не так много семей, которые сохранили традиции в чистом виде. Перипетии истории, ветры времени, технический прогресс значительно видоизменили традиции, преобразовали их, какие-то были утрачены. Но многие ритуалы, привычные для той или иной современной семьи, имеют глубокие корни в традиционной культуре.

Традиционная культура– это культура, делающая в своем развитии акцент не на изменения, а на сохранение установившегося культурного порядка.

Отличительной чертой традиционной культуры является неуклонное следование воспринятым от предшествующих поколений образцам поведения – обычаям, обрядам, ритуалам, традициям.

Эти образцы усваиваются с детства от старших (с этим связано обязательное для традиционной культуры почитание старших), которые выступают как хранители накопленного жизненного опыта.

Каждая культура хочет сохранить самобытность, родной язык и другие особенности. Как правило, основное свойство традиционной культуры — ее устойчивость, несмотря на естественное соприкосновение с другими.

Попытки творчества, направленные к обновлению традиционных норм жизни и деятельности в традиционной культуре, не одобряются. Этот тип культуры сориентирован на сохранение самобытности, культурного своеобразия, поэтому традиционные общества могут веками оставаться практически неизменными.

Часто наряду с термином «традиционная культура» используется понятие «примитивная культура». Однако отождествлять традиционную культуру с примитивным началом неверно. По мнению К. Леви—Строса, человек традиционного общества по своим духовно—физическим характеристикам не уступает представителям современной культуры. Его интеллектуальные ресурсы столь же богаты и разнообразны. Следовательно, даже в рамках одной страны могут сосуществовать два типа культуры – современная и традиционная.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями. Такое представление сформировалось в советские период, когда сохранялась только развлекательная составляющая народной культуры.

Но традиционная культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

«Мы говорим о том, что есть современная культура. Так вот традиционная культура – это, скорее, культура традиционных обществ, бесписьменная культура, которая функционирует по своим собственным законам. Когда мы пытаемся понять, какая же культура была в древности, мы, в первую очередь, обращаем внимание на культуру современных бесписьменных народов, анализируем ее, пытаемся соотнести те данные, которые у нас есть в современных культурах в прошлое», – отметил доктор филологических наук Владимир Кляус.

Современная культура в своем многообразии не всегда направлена на «добрососедские» отношения с культурой традиционной, без которой кажется практически невозможным гармоничное развитие личности, включение ее в социальную сферу, эстетическое и нравственное воспитание.

Народно-песенное творчество, наряду со всем традиционным наследием любого государства, является ценнейшим и важнейшим идентификатором народности, которая там проживает. О ценности этого исторического явления постоянно говорится в научных и общественных кругах, но фактически для сохранения своего культурного наследия практически ничего не делается. В данный момент мы стоим в начале нового тысячелетия, прогресс огромными темпами поглощает все на своем пути, навсегда унося в прошлое то, что так бережно хранилось нашими предками много столетий, традиционное творчество, которое из ус в уста передавалось от поколения к поколению.

Как сохранить традиционную культуру в современном обществе? Востребованность и злободневность данного вопроса определена той миссией, которую выполняет наследие в культуре: обеспечение функционирования механизмов межпоколенной преемственности, поддержание социокультурной стабильности, формирование и укрепление национальной идентичности.

В связи с процессами урбанизации и разрушением формировавшегося столетиями традиционного уклада жизни практически полностью исчезла естественная среда бытования фольклора, который сегодня существует в большей степени в репродуктивных (профессиональное и любительское творчество на основе фольклорных традиций) и зафиксированных документальных формах (фото-, аудио-, видеодокументы, музейные экспозиции и фонды, научные исследования).

В современном искусстве принципиально изменились методы познания фольклора, в результате чего сегодня мы вынуждены признать появление нового типа художника (в широком смысле этого понятия, а именно создателя произведения искусства, основанного на фольклорных традициях). Так, в XIX в. ‒ в первой половине XX в. прогрессивной интеллигенцией, в числе которых были ученые, исследователи-любители, композиторы, художники, хореографы, традиционную народную культуру изучали как непосредственно от носителей традиции, так и от знатоков народной культуры. Более того, многие из «ходивших в народ» сами были выходцами из этой среды или близки ей, поэтому хорошо знали данный пласт культуры. Что же касается современной художественной практики, то на рубеже XX‒XXI вв. сформировалось поколение художников, у которых отсутствует опыт взаимодействия с традиционной народной культурой, в результате чего у них есть возможность изучать фольклор только опосредованно, на материалах уже проведенных теоретических исследований. Однако положительным моментом является то, что в отличие от предшествующих исторических периодов, к концу XX в. традиционная культура уже достаточно изучена как целостная система, выявлена ее жанровая специфика, раскрыты региональные особенности. Таким образом, накопленный массив знаний о традиционной народной культуре может стать теоретической основой для осуществления процесса воплощения фольклорных традиций в современном искусстве.

Более того, сегодня мы вынуждены констатировать факт формирования нового типа слушателя. Так, не имеющая опыта «живого» общения с традиционной народной культурой, а также глубоких знаний о ее специфике, современная публика воспринимает фольклор как своего рода экзотику и не осознает ее значения для осмысления современным человеком себя как части нации. Так уж устроена наша нация, что мы всегда тянемся за чем-то чужим, это прослеживается на протяжении многих веков. Как бы мы ни отрицали этот факт, но западноевропейская культура давно уже нам диктует свои правила и законы существования во всех отраслях, в первую очередь, конечно же, от этого больше всего страдает наша национальная культура. Очень популярна эстрадная музыка, разные шоу-проекты поглотили наше телевидение, а небольшие проблески поддержки национального искусства остаются известными только в пределах своего региона, да и то не пользуясь особой популярностью, не «захлестывая» всю нацию. И этот факт влечет за собой неисправимые последствия: наша нынешняя молодежь, «хранитель своего наследия», очень увлечена всем западным; молодое поколение практически «брезгует» своей культурой, а если даже интересуется ею, о это все им нужно предоставлять в формате шоу-программы. Новая культура накрепко укоренилась в головах и сердцах людей. В результате не только для городских жителей, но и для самих селян народное искусство перестало быть ценностью высокого порядка. Свое стало ненужным, чужим. Культура отчуждалась от своих носителей, от своих собственных корней.

В связи с изложенным выше возникает вопрос: существует ли взаимосвязь между наработанным наукой массивом знаний о фольклоре, художником, создающим основанное на народных традициях произведение искусства, и публикой, являющейся конечным звеном в данной «цепочке»? Актуальны ли наработанные на протяжении более чем двухсот лет истории фольклоризма формы осмысления фольклорных традиций в искусстве?

Таким образом, для современной науки принципиально важным представляется, с одной стороны, осмысление самой сути фольклора как яркого и самобытного явления культуры, а с другой ‒ выявление наиболее эффективных механизмов его актуализации в искусстве.

Как же происходит трансформация традиционного песенного фольклора в современном искусстве нашего края?

Луганщина – поистине уникальный регион, который наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации. Здесь собрано множество культур и традиций в связи с исторически сложившимися обстоятельствами. Поэтому у нас можно встретить синтез многих культур. Это проявляется в языке, песенной традиции, костюме, быту и др. Благодаря этому свойству в наших краях замечательно сосуществуют разнообразные традиционные культуры. Появилось два направления в народном искусстве: традиционное народное творчество и культурно-просветительское народное творчество. Эта массовая культура стала тем связующим звеном, которое преобразовало все традиционное наследие народностей, населявших Луганщину.

В историческом центре города Луганска находится Центр народного творчества, который был создан 21 января 1939 года Постановлением Совета народных комиссаров УССР №329 в Ворошиловграде (ныне Луганск).

За свою долгую историю учреждение не раз меняло свое название, но основная цель и направление деятельности оставались прежними – возрождение, сохранение и развитие народного, аматорского искусства, его адаптация к современным условиям и популяризация среди населения. На сегодняшний день это – Государственное учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский центр народного творчества».

Луганский центр народного творчества является главной региональной культурно-образовательной, организационно-методической государственной организацией, основная цель деятельности которой — изучение и координация процессов культурного развития региона, развитие народного творчества и любительского искусства, внедрение новых технологий и методик культурно-просветительной работы и организации досуга.

При Луганском центре народного творчества работают:

— народный фольклорно-етнографический ансамбль «Забавушка» (руководитель Кочетова В.Н.);

— фольклорный ансамбль «Луганцы» (руководитель Оголев Д.Л.).

Одним из приоритетных направлений ГУК ЛНР «Луганский центр народного творчества» является сохранение многовековых традиций народного искусства.

Несмотря на непростое время в Республике ведется работа по сохранению и популяризации традиционно-песенной и обрядовой культуры Луганщины. Были написаны и подготовлены к выпуску две методические работы, «Детский музыкальный фольклор», и сборник народных песен «Фольклорна скарбниця Луганщини», записанных в сёлах Лутугинского, Антрацитовского районов и посёлка Боково – Платова, г. Антрацит. Еще одна яркая, самобытная страница вписывается в нашу «Фольклорную сокровищницу Луганщины», главная цель которой сохранить и донести до будущих поколений традиции и народную жизненную мудрость.

По состоянию на 01.01.2016 год в Луганской Народной Республике насчитывается 17 фольклорных коллективов (в них участников – 227 чел.).

Из них:

— взрослых – 14 коллективов. (кол-во участников – 183 чел.);

— детских – 3 коллектива. (кол. участников – 44 чел.)

— песенных – 16 коллективов. (кол участников 153 чел.) из них детских 3 коллектива. (количество участников 44 чел.)

— танцевальных – 1 коллектив. (кол. участников 30 чел.)

На сегодняшний день в Республике существует один аутентичный коллектив – народный фольклорный хор Городищенского фольклорного центра, (кол. участников 23 чел.) и его детский коллектив – спутник «Гульба», Перевальского района, (руководитель Манина Татьяна Петровна). Хор – активный попагандист народных традиций и обрядов.

Луганщина – это край с многовековой славной историей, где всегда жили и живут талантливые люди. Разнообразие и уникальность традиционной культуры нашего народа всегда привлекали внимание исследователей, это тот пласт работы, который еще не совсем изучен. Разнообразие фольклорных традиций сохраняет свой неповторимый язык и основную культурную общность, которая формировалась в течении нескольких веков, представляет собой самобытную ветвь народного творчества, имеет свою специфику. В разных жанрах музыкального фольклора Луганщины сложились разнообразные типы мелоса — это гетерофонии многоголосия в украинских песнях и речитативного, свойственного жанрам русских и казацких песен.

Луганский центр народного творчества ведет активную работу по возрождению и популяризации фольклора, проводятся фольклорные экспедиции в городах и районах Республики. Выпускаются нотные сборники и диски с записями фольклорных песен.

Согласно проведённым исследованиям, возрождение традиционной песенной культуры посредством молодёжных репродуцирующих фольклорных ансамблей является одной из актуальнейших проблем современной практической музыкальной фольклористики, где вопросы истории, теории и методики творческого освоения народного певческого искусства представляют собой живой процесс воспроизводства региональных песенных традиций, народной певческой школы, музыкального фольклора в целом. Этим обстоятельством обусловлено создание «вторичных», имитирующих фольклорных ансамблей и коллективов. Их главной задачей является аутентичное воспроизведение образцов музыкального фольклора, реконструкция песенной традиции в многогранной концертно-исполнительской практике, с учётом современной музыкально-культурной жизни и глубокого изучения песенных и певческих традиций того или иного этноса, и чем он отличался от других национальностей в социокультурном пространстве.

В настоящее время фольклорное пение представляет собой интерес не только как репертуарный ресурс или средство воспитания эстетического вкуса, но и как способ миропонимания и познания человеком самого себя.

Для сохранения идентичности региона, нации сейчас нужно внимательнее относиться к традиционным истокам народной песни, только там «спрятана» правда нашей культуры. Только изучение традиционной культуры в комплексе, начиная с детского возраста, может привить людям любовь к Родине. Возможно, изучение фольклора на базе общеобразовательной школьной программы воспитает нового человека, который будет знать свое прошлое не только с политической стороны, он будет смело идти в будущее, неся знания о своей культуре новым поколениям.

Наш край разнонационален, и здесь важно сохранить традицию каждой народности региона, ведь каждая из культур, пройдя столетия, ассимилировалась, заимствовала у других какие-то элементы. Это отличительная черта нашей территории, и важно сохранить эту особенность.

Традиционную культуру необходимо понимать как важнейшее достижение нации, ее достоинство и сущность. Наша задача – сохранить традиции, донести новым поколениям знания, переданные нам нашими предками. Народный быт и культура обладают глубокой преемственностью. Мы черпаем свои духовные силы в нашем прошлом, для того чтобы совершенствовать будущее.

В древности говорили: «Каждое древо сильно своими корнями, отруби их – и древо погибнет». Не зря символом жизни является дерево, корнями которого всегда будут наши предки; они питают наше поколение, давая движение культуре и мировидение потомкам. Так и нация, да и весь народ, не знающие своей культуры и истории, обречены на вымирание, а возможно, и на исчезновение с лица земли.