

Народное музыкальное творчество

Урок в 5 классе

Народная музыка

- **Народная музыка** (или фольклорная, англ. *folklore*) — музыкально-поэтическое творчество народа.
- Различают устную и письменную музыкальные традиции.
- Задолго до возникновения письменных музыкальных традиций, еще в первобытном обществе сформировались и развились самостоятельные жанры музыкального искусства - **песенные, инструментальные, танцевальные**.

Песня

- **Песня** — наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с несложной, легко запоминающейся мелодией.
- Песни отличаются по **жанрам, формам исполнения** и др. признакам.

- По складу встречаются народные песни одноголосные и многоголосные.
- Песня может исполняться как одним певцом (сольные), так и хором(хоровые).
- Песни поют как с инструментальным сопровождением, так и без него (a cappella).
- В современной науке в фольклоре принято разделять народные песни на две основные группы: обрядовые и необрядовые.

- **Обрядовая песня** - жанр народной песни. Все важные моменты в жизни человека, от рождения до смерти, а также многие календарные даты в старину сопровождались обрядами. Люди не всегда были уверены в том, что за зимой обязательно наступит весна, а охота будет удачной без помощи потусторонних сил. Чтобы просьбу о помощи правильно поняли и выполнили, ее нужно высказать в понятной и приемлемой форме. Для этого вырабатывался своеобразный язык - язык не только слов, но и ритуальных действий и предметов. Обрядовые песни - составная часть этого языка. Поэтому при их исполнении нельзя ничего путать или менять. Эти песни ученые называют благопожеланиями, потому что в них главное - пожелание богатства и добра.

Некоторые виды обрядовых песен

- **Колядка** - песня, сопровождающая святочный обходный обряд колядования.

В коляде восхваляются хозяева дома, семья, звучат пожелания хозяйственного и семейного благополучия.

- **Свадебные песни.**
- **Поминальные песни.**

Необрядовые песни:

- **Кольбельная** - песня, исполняемая при убаюкивании ребенка.
- **Исторические песни** – песни, героями которых, в отличие от былин, являются не богатыри, а конкретные исторические лица (например, о Степане Разине – «**Из-за острова на стрежень...**»).
- **Лирические**(любовные) – «**Ой цветет калина...**»

- **Рекрутские.** Исполнялись, когда парней забирали на военную службу.
- **Солдатские** – «Маруся».
- **Сиротские.**
- **Кандалальные**(арестантские).

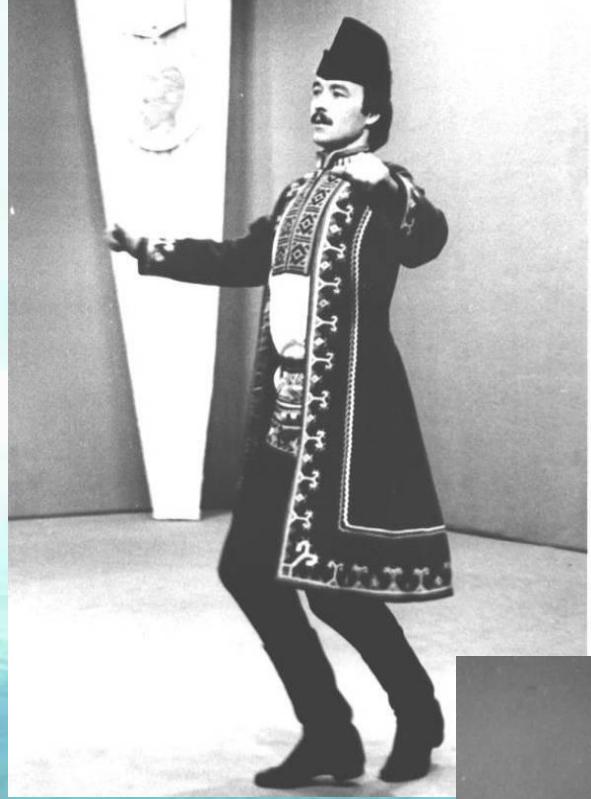
- Песни исполнялись в каждом городе, в каждой деревне, в каждой семье; на праздниках, посиделках, гуляниях... Пели все.
- Авторами многих песен были гусляры, кобзари, скоморохи... В Европе их называли – барды, ваганты, менестрели, трубадуры...

Танцы

- **ТАНЕЦ** - вид искусства, в котором основное средство создания художественного образа — движения и положения тела танцовщика.
- Основные направления и стили танца: балет, бальные танцы, танцы Латинской Америки, народный танец, ритуальный танец, современный танец.

Народные танцы

- **Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами:** рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении. **Движения и жесты постепенно подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца.**

Все марийские народные танцы можно разделить на следующие виды:

- **Обрядовые, например:**

1. Танцы **шествия**, исполнялись **на поминках, при жертвоприношениях, на праздниках.**
2. Пляска **«Вургем чийыше»** исполнялась **на поминках в сороковой день.**
3. **«Ташлама корка» - «Ритуальный ковш»** исполнялся **на празднике «Девичий пир».**
4. **Свадебные танцы.**
 - Танец **свата и свахи.**
 - Танец **свадебных женщин** (танец с платками)
 - Танец **дружек** (танец с хлыстами)

Бытовые:

- 1. «Веревочка».**
- 2. «Пар кычалын» (ищу пару).**
- 3. «Латкоқыт» (двенадцать).**
- 4. «Вич мужир» (пять пар).**
- 5. «Вуд йоген» (ручеек).**
- 6. «Нылыш» (четверка).**
- 7. «Кандаш» (восьмерка).**
- 8. «Строй». Тип кадрили.**
- 9. Сольные танцы.**

Инструментальная музыка.

**Народный марийский
инструментарий весьма обширен.
В нём имеются ударные ,
духовые , струнные и другие
музыкальные инструменты.**

Ударные инструменты .

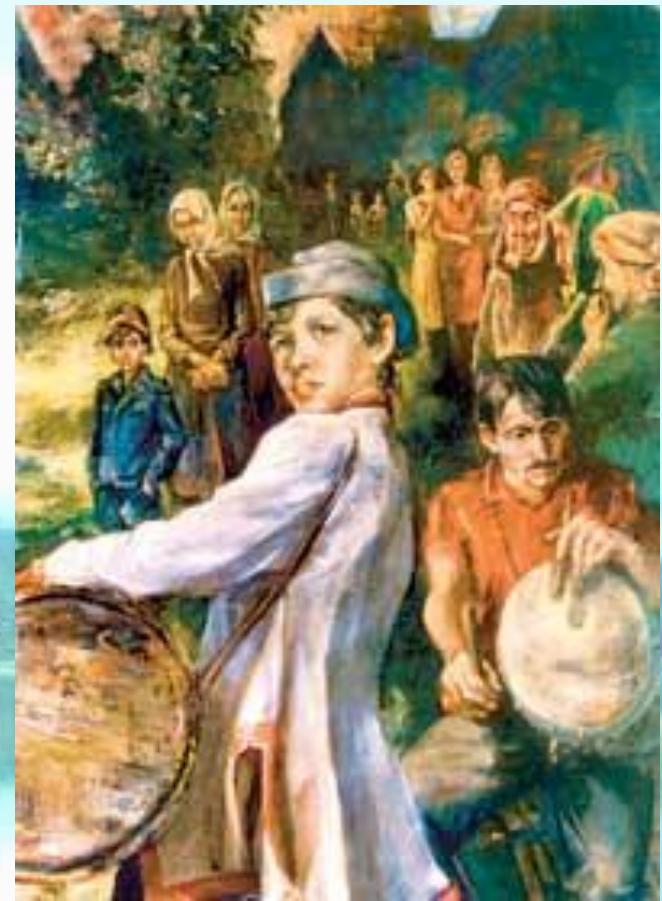
Тумыр (барабан)

Тумыр – ударный музикальный инструмент, широко распространённый у марийцев.

Тумыр обычно употребляется для ритмического сопровождения игры на мелодическом инструменте (чаще всего на волынке), но может употребляться для сопровождения песен, особенно свадебных, или танцев .

В прошлом **тумыр** – военный , праздничный и ритуальный инструмент. В настоящее время тумыр употребляется лишь как музыкально-ритмический инструмент .

Тұмыр (барабан)

Трещотка.

Трещотка – ударный, больше ударно-шумовой инструмент . Он предназначен для воспроизведения шумового эффекта, в прошлом употреблялся при религиозных обрядах для изгнания злых духов, позднее на свадебных церемониях . В настоящее время этим инструментом пользуются пастухи, охотники, сторожа .

Духовые инструменты

Пуч (рог)

Пуч – древнейший духовой инструмент марийцев. Его делали из коровьего или бычьего рога, который вываривали несколько часов подряд. В древности **пуч** употребляли как сигнальный или охотничий инструмент .

Шыже пуч (осенняя труба)

Это короткая деревянная труба , обёрнутая берестой .
Делается она из можжевельника , ольхи , берёзы ,
липы или осины .

В древности наигрышами на этой трубе пользовались
как сигналом на большое расстояние охотники ,
работники лесосплава , пастухи , воинские отряды.

Эта труба называется ещё *девичьей трубой* , так как
на ней играли девушки для оповещения своего
совершеннолетия или брачного возраста . Они
играли на возвышенном месте или просто во дворе
наигрыши на шыже пуче, возвещая о своём
вступлении в число невест . После свадьбы невеста
увозила трубу с собой и играла, но очень редко .

Шыже пуч (осенняя труба)

Сурем пуч (урожайная или праздничная труба)

Сурем пуч – ритуальная «священная» труба марийцев, сохранявшаяся от языческого культа. Этот инструмент делали только к празднику сурем. Звук сурем пуч пронзительный, яркий и сильный. Эта труба изготавливалась из коры молодой липы .

В день праздника обычно устраивались конные скачки. Победитель получал ценный подарок и почетное право доставить верхом сурем пуч в священную рощу - ото, где инструмент вешали на священное дерево или сжигали , принося в жертву языческому богу урожая. Люди верили, что если во время праздника поиграть на этой трубе, то непременно вырастет хороший урожай

Сурем пуч (урожайная или праздничная труба)

Арама шушпык (деревянный соловей-дудочка)

Арама – мариjsкое название кустарника, чаще всего ивы. Ещё её называли ивой свирелью. На ней играют простые народные мелодии. В настоящее время арама шушпык встречается лишь в северных районах республики: Сернурском, Мари-Турекском.

Шун шушпык (глиняный соловей)

Раньше инструмент делали из лучшей глины в виде птиц. Позже стали покупать на базаре. На покупной свистульке просверливали дополнительные игровые отверстия, доведя их до четырёх. У *свистульки* самодельной сильный и сочный звук. Шун шушпык распространён повсеместно.

Шиялтыш (свириль)

Шиялтыш – один из видов свистковой флейты, в народе его изготавливают из пустотелого ствола дягиля. На такой свирели можно играть все народные и современные песни. Шиялтыш инструмент пасторального характера, на нём играют обычно пастухи. Но в народе есть много исполнителей на шиялтыше, которые не являются пастухами .

Олым шувыр (соломенная дудочка)

Олым шувыр делают из соломинки ржи или пшеницы в жатвенную пору. Соломинка издаёт довольно пронзительный и сильный звук, напоминающий звук гобоя . У марийцев олым шувыр известен с древнейших времён.

В настоящее время на олым шувыре играют в основном дети. Но в народе есть немало отличных исполнителей мелодий песен на этом своеобразном , оригинальном инструменте.

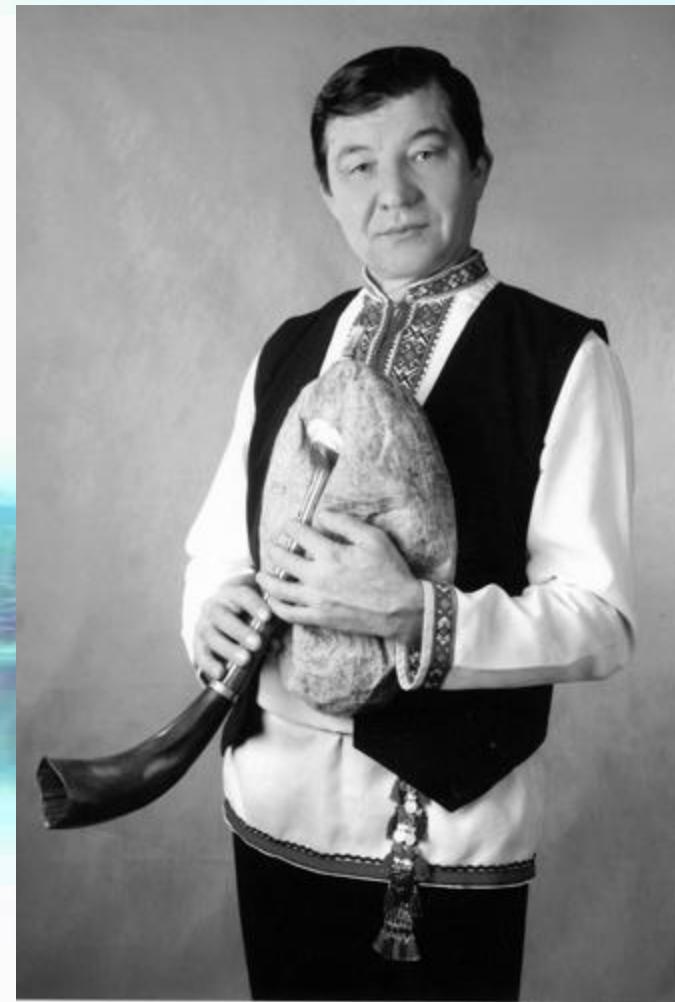
Шувыр (волынка)

Шувыр наиболее распространённый музикальный инструмент марийцев. Шувыр – один из древнейших музыкальных инструментов марийцев .

Марийское слово шувыр означает «мочевой пузырь» животного. Мочевой пузырь является главной частью инструмента. А главной звукопроизводящей частью является деревянная колодка с раструбом .

Как сольный инструмент шувыр употребляется редко. Обычно он выступает в сопровождении **тумыра** (барабана) или, что очень редко, **трещотки**.

Шувыр (волынка)

Струнные инструменты

Конг-конг (музыкальный лук)

Это наиболее древний марийский музыкальный инструмент. Устройство его очень простое. Берется еловая лучина без сучков 50-60-и см, изгибается в виде лука и стягивается навошённой льняной ниткой. Готовый инструмент одним концом кладут в рот между губами и придерживают левой рукой , а указательным пальцем правой руки производят частые удары, приводя в колебательное движение струну . Звук инструмента слабый , но приятный. В настоящее время конг-конг сохранился только в более отдалённых районах, главным образом для воспроизведения плясовых наигрышей .

Этот инструмент являлся предком струнных инструментов, прежде всего **кусле**.

Кусле (гусли)

Кусле являются самым распространённым музыкальным инструментом среди марийцев. Марийские гусли

представляют собой многострунный щипковый инструмент . Играют на гусях сидя , кладя их на колени . Стариные кусле имели всего 15-17 жильных струн. Звучание кусле напоминает звучание русских гуслей.

Он был любимым инструментом в народе . Герои марийского народа Акпатыр, Акпарс были хорошими гусярами. Раньше гусли применялись в быту и во время религиозных обрядов в «святой роще». При этом исполнители играли совместно. В прошлом на гусях играли и мужчины, и женщины, у горных марий была поговорка: «плоха та невеста, которая не умеет играть на гусях».

Ия ковыж (скрипка)

- Смычковый инструмент **ия ковыж** (дословный перевод - скрипка дьявола) в прошлом был широко распространен среди марийского населения. Ия ковыж имел различный внешний вид: круглый, полукруглый, овальный или четырехугольный. Форма его зависела от фантазии мастера, изготавлившего инструмент.
- Обычно ия ковыж делали из цельного куска дерева. Длина куска дерева была приблизительно 55-60 сантиметров.

Ия ковыж (скрипка)

- Корпус инструмента делали в виде овального ковша с диаметром приблизительно 20-23 см, с грифом длиной 20-22 см.
- Струн на инструменте - две, реже - три. Они изготавливались из конских волос: первая(тонкая) из трех - четырех(иногда и больше) волосков, свитых вместе; вторая и третья - из шести - семи волосков.

Природные инструменты

Лышташ (лист)

У марийцев существует традиция играть на **зелёном листе дерева**. Эта игра представляет примитивный способ воспроизведения звука при помощи обычновенного листа или листа травы. **Лист** сгибают и место сгиба приспосабливают между губами. Получается довольно сильный и резкий звук в высоком регистре .

Играют обычно девушки или женщины, реже – мужчины. В старину люди таким способом подражали пению птиц. На лышташе исполняют довольно сложные различного характера : грустные , задумчиво-певучие и даже шуточно-плясовые .

Зимой обычно мелодию играют на бересте.

Эфи (ефи)

Эфи – это простейшее приспособление, которое предназначено для воспроизведения мелодии. В этом инструменте **берестяная ленточка внатянутом виде прикреплена между двумя деревянными пластинаами**. Диапазон этого инструмента небольшой, но умело владея эфи, можно выводить разнообразные по характеру мелодии и напевы.

Народ мари уникален тем, что сумел сохранить, донести до наших дней музыкальное, песенное, танцевальное инструментальное творчество предков, имеет многовековую традицию исполнительства на народных инструментах, школу инструментостроения, а также прекрасных мастеров-исполнителей на стационарных музыкальных инструментах, изготавителей их.

Музыкальный инструментарий народа мари является уникальным памятником его духовной и материальной культуры . Он является связующим звеном, почти единственным, с далекой от нас финно-угорской общностью. Он стал наряду с песнями своеобразным хронографом становления многовекового и трудного существования нации.

Многие из инструментов прочно связаны с многовековыми обычаями народа, уходят в прошлое, функционально отмирают. Народ использует те инструменты ,которые соответствуют его потребностям на данном этапе времени. Но немалая часть их , неотделимая от еще живущих в народе и незабываемых обрядов, продолжают активно бытовать.

Традиционные музыкальные инструменты народа мари - это уже не то первозданное и даже не совсем точная копия древнего творчества народа . Многовековая история их развития, деяние сотен безымянных мастеров-исполнителей внесли многое в дело обновления и приумножения инструментального богатства народа.