

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 capella**).
- 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.

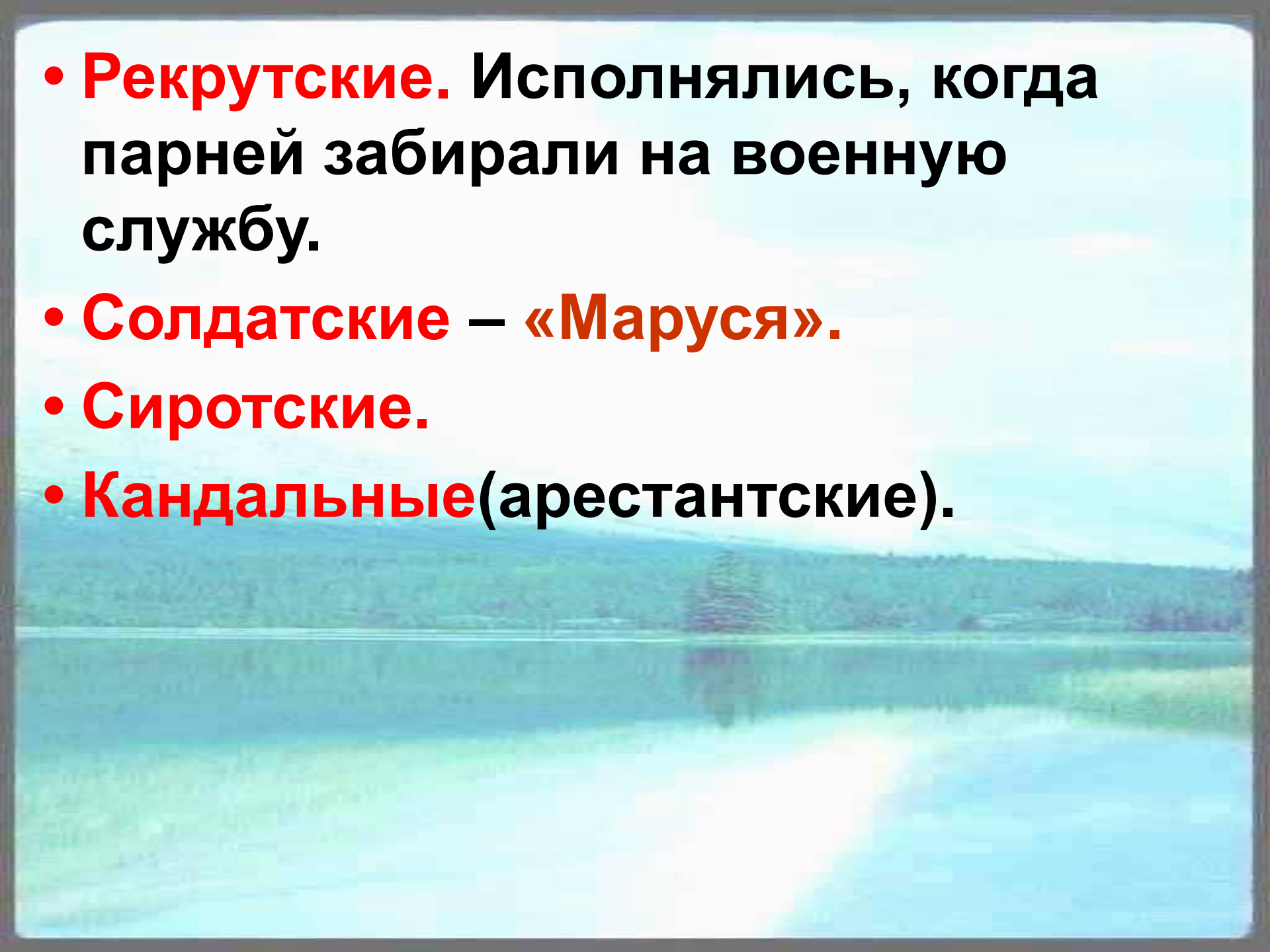
В коляде восхваляются хозяева дома, семья, звучат пожелания хозяйственного и семейного благополучия.

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

Необрядовые песни:

- **Колыбельная** - 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.**
- **Кандальные**(арестантские).

- **Песни исполнялись в каждом городе, в каждой деревне, в каждой семье; на праздниках, посиделках, гуляниях... Пели все.**
- **Авторами многих песен были гуслияры, 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 мольбы 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. «Латкокыт» (двенадцать).
4. «Вич мужир» (пять пар).
5. «Вуд йоген» (ручеек).
6. «Нылыт» (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 музыкальный 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 .

Тумыр (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 шушпук (деревянный соловей-дудочка)

Арама – марийское название кустарника, чаще всего ивы. Ещё её называли ивовой свирелью. На ней играют простые народные мелодии. В настоящее время арама шушпук 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, доводя их до четырёх. У *свистульки* самодельной сильный и сочный звук. Шун шушпык распространён повсеместно.

Шиялтыш (свирель)

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.

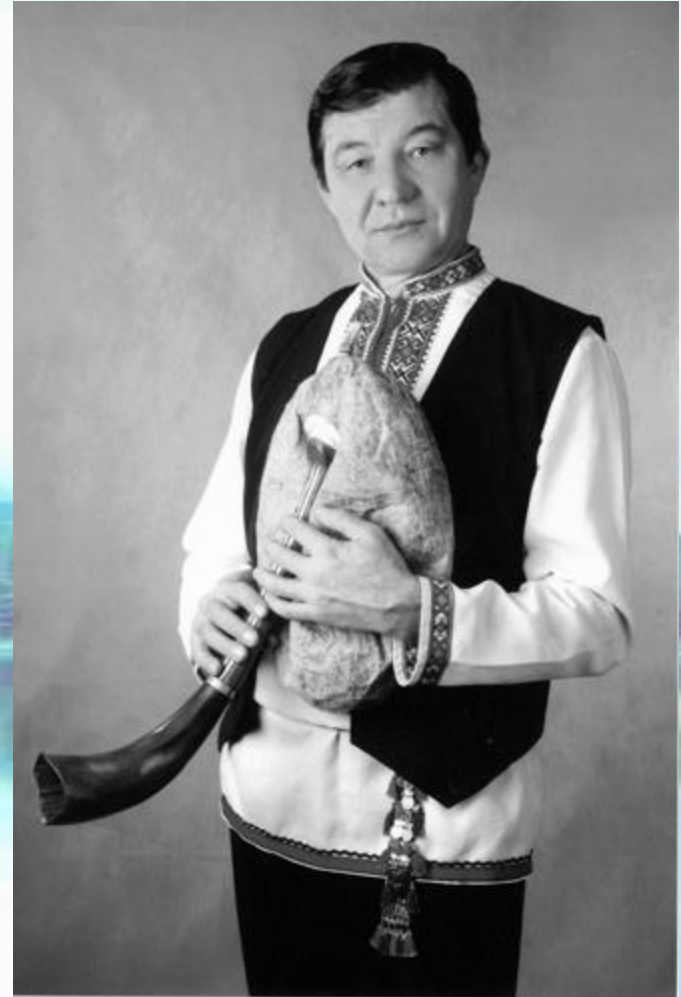
Шувыр (волынка)

Шувыр наиболее распространённый музыкальный 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 навощённой 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 гуслях сидя, кладя их на колени. Старинные 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 гуслярами. Раньше гусли применялись в быту и во время религиозных обрядов в «святой роще». При этом исполнители играли совместно. В прошлом на гуслях играли и мужчины, и женщины, у горных мари была поговорка: «плоха та невеста, которая не умеет играть на гуслях».

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, изготовлявшего 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 изготовлялись 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 обыкновенного листа или листа травы. **Лист** сгибают и место сгиба приспособляют 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 в натянутом виде прикреплена между двумя деревянными пластинами.** 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 старинных музыкальных инструментах, изготовителей 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 первоначальное 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.