

РЕЗОЛЮЦИЯ
открытой научно-практической конференции
«Разные идеи для народного оркестра нового времени»
III Уральского форума национальных оркестров России»

III Уральский форум национальных оркестров России организован Уральским центром народного искусства имени Е.П. Родыгина при поддержке Министерства культуры Свердловской области.

Уральский форум оркестров стал масштабным, качественным по содержанию, интересным и насыщенным культурным событием на Урале. Архитектура форума включала церемонию открытия, конференцию, мастер-класс Макаровой В.А., репетиции оркестров, 6 концертов, в том числе: Гала-концерт с участием сводного состава оркестров из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ и Кирова.

Всего в форуме приняли участие 7679 человек, в том числе: 223 артиста национальных оркестров России, 7 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска, Екатеринбурга, 222 участника, зарегистрировавшихся на форум, 10 волонтеров, 25 организаторов, 5 человек сторонних организаций для технического и художественного обеспечения Гала-концерта и при создании фильма о форуме, 114 студентов Свердловского колледжа искусств и культуры, Свердловского музыкального училища, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, 2205 зрителей концертных программ, 4868 зрителей онлайн-трансляции Гала-концерта.

По сравнению с предыдущими форумами расширилась география участников – 33 территории из 21 региона России, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск (Республика Удмуртия), Красноярск (Красноярский край), Новосибирск (Новосибирская область), Екатеринбург, Петрозаводск (Республика Карелия), Улан-Удэ (Республика Бурятия), Набережные Челны (Республика Татарстан), Калуга (Калужская область), Ставрополь (Ставропольский край), Омск (Омская область), Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Челябинск (Челябинская область), Киров (Кировская область), Ярославль (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Тюмень (Тюменская область), Чебаркуль (Челябинская область), Элиста (Республика Калмыкия), Краснокамск (Пермский край), Кунгур (Пермский край), Курган (Курганская область), города Свердловской области: Каменск-Уральский, Берёзовский, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Камышлов, пгт. Рефтинский, Полевской, Нижний Тагил, п. Восточный, Первоуральск.

В ходе конференции выступили музыковед, директор Уральской специальной музыкальной школы/колледжа, заслуженный работник культуры Российской Федерации Архангельская Эльвира Глебовна (Екатеринбург); профессор, композитор, Лауреат премии Союза композиторов России имени Д.Д. Шостаковича, Лауреат международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала», обладатель «Серебряного диска» Российской академии музыки имени Гнесиных «За заслуги в баянном искусстве»; Лауреат общественного фонда «Русское исполнительское искусство» Броннер Михаил Борисович (Москва); солистка Красноярского филармонического русского оркестра имени А.Ю. Бардина, композитор, лауреат международного конкурса «Кубок Севера» Макарова Вера Алексеевна (Красноярск); директор Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского», член Региональной общественной организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», член правления Союза концертных организаций России Фомин Алексей Юрьевич (Ижевск); доктор искусствоведения, профессор Российского государственного института сценических искусств и Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, художественный руководитель Большой оркестровой премии «400 герц», главный редактор журнала Петербургской филармонии «Скрипичный ключ» Маркарян Надежда Александровна (Санкт-Петербург); доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры, акустики и информатики Российской государственной специализированной академии искусств, кандидат технических наук, руководитель Мастерской в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) Шевцов Станислав Евгеньевич (Москва); руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности, преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, лектор на платформе «Культура. РФ», член комиссии по развитию креативных индустрий, директор Ассоциации специалистов индустрии дизайна, автор блога телеграм-канала «Культурный юрист Кошечкина» Кошечкина Екатерина Анатольевна (Москва).

На конференции «Разные идеи для народного оркестра нового времени» рассматривались вопросы, посвященные проблемам стилевых и жанровых взаимодействий в авторской музыке для народного оркестра; связанные с академизацией народного искусства и образования исполнителей на русских народных инструментах; с нахождением баланса между новаторством и традицией в репертуаре оркестра русских народных инструментов; с обогащением репертуара и привлечением новых зрителей; с акустикой и звукорежиссурой в народно-оркестровом исполнительстве; с правовым

регулированием прав интеллектуальной собственности в сети Интернет. Поднимался вопрос подготовки дирижерских кадров для оркестров народных инструментов, связанный с отсутствием в учебных планах музыкальных СПУЗов и ВУЗов факультатива, дисциплины, предмета по выбору «Дирижирование оркестром народных инструментов».

Представленный на площадках практический опыт ведущих дирижеров национальных оркестров способствовал расширению деловых, партнерских, творческих контактов между коллективами, созданию комфортных условий для творческого взаимодействия и плодотворного сотрудничества концертных организаций, работающих в области музыки для национальных оркестров, развитию культурного пространства Уральского региона и России в целом.

Конференция получила высокую оценку внешних экспертов – спикеров, дирижеров профессиональных коллективов, концертных исполнителей, руководителей учреждений культуры, представителей системы профессионального образования.

Участники конференции пришли к следующим выводам:

1. Необходимо обсуждать пути развития народного жанра, музыкального исполнительства на народных инструментах не только на уровне профессионального сообщества, но и на уровне государства. Так как понимание национальных корней, национального кода не может существовать без народного искусства. Национальный оркестр сохраняет устойчивые традиции и самобытность народной культуры во всей ее полноте и многообразии. Звучание национальных оркестров обладает особой теплотой и необычностью тембров. Репертуар национальных оркестров включает народную музыку, народные песни и обработки народной музыки, что позволяет сохранять, популяризировать и развивать нематериальное культурное наследие России.

2. Национальным оркестрам подвластны различные стилевые направления. Современные тенденции, сконцентрированные в тезисе Е. Алешникова «Народный оркестр может всё!», свидетельствуют о развитии жанра не только в традиционно народном, но и в академическом ключе. В репертуар национальных оркестров входит не только отечественная, зарубежная классика и обработки народных песен и танцев, но и новые переложения классических произведений, аккомпанементы для детей, сказки, музыка к кинофильмам, советский ретро-формат, хиты 70-80-90-х XX века, «посвящения» важным деятелям искусства: композиторам, певцам, исполнителям; произведения на стыке жанров джаз, рок, фьюжен, кроссовер; музыка на открытом воздухе. При

всем разнообразии репертуара акцент делается на высокую художественность музыкального материала и качественное исполнение.

3. Повышается интерес со стороны современных композиторов, которые пишут произведения для оркестра национальных инструментов, понимая неисчерпаемый ресурс и богатые, «непознанные» тембры и возможности для реализации самых сложных драматургических задач (А. Некрасов, М. Броннер, Е. Подгайц, А. Ларин, В. Макарова, Г. Зайцев и др.).

4. Для развития народно-оркестрового исполнительства необходима поддержка молодых талантливых музыкантов через создание фестивальных и конкурсных историй, в числе примеров: открытие в рамках Зимнего фестиваля Ю.А. Башмета в 2019 году Департамента народных инструментов во главе с Д. Дмитриенко, Всероссийский конкурс имени С.Н. Василенко и др.

5. В ходе исследования потребителя культурных услуг, ценителя народного жанра в Республике Удмуртия, специалисты пришли к выводу, что в данной Республике это женщина в возрасте 62 лет, работающая в бюджетной сфере (доклад Фомина А.Ю.). Привлечение молодежи в зрительные залы является одной из наиболее значимых проблем современности. Поиск решений лежит в плоскости креативных творческих решений, во внедрении маркетинговых стратегий. Использование брэнд бука коллектива; современной фотосессии; изменение стилистики печатных материалов; проведение концертных программ с рок-музыкантами и фестивалей на открытом воздухе (open air). В настоящее время в Ижевском театре оперы и балета планируется заказ на оперу в сопровождении оркестра народных инструментов с последующей постановкой в сезоне 2026-2027.

6. Профессия дирижера – мировоззренческая профессия интеллектуально зрелого человека. Дирижер осознанно, концептуально помогает понять, что за идея лежит в основе той или иной интерпретации, предлагает пережить в нашем сознании претворенную мысль. Музыкальная трактовка включает в себя устойчивые (тональность, знак, нота, ритм, размер) и неустойчивые (динамика, штрихи, ремарки) элементы. Конфигурация устойчивых и неустойчивых элементов создает необычность и уникальность трактовки.

7. Не сохранилась система подготовки дирижерских кадров для оркестров народных инструментов, связанная с отсутствием в учебных планах музыкальных СПУЗов и ВУЗов факультатива, дисциплины, предмета по выбору «Дирижирование оркестром народных инструментов».

8. Работая в неакустических залах, дирижеры прибегают к «подзвучиванию» оркестра с помощью средств звукоусиления. Велика роль звукорежиссера, который может сохранить или нарушить звуковой баланс, тембровые особенности. Большое количество источников звука от каждого

музыкального инструмента микшируется (компрессируется) всего лишь в два канала, таким образом, богатство тембровой локализации нивелируется. Также большой проблемой современного зрителя становится его привычка слушать музыку громко, в связи с чем, требуются акустические залы или возникает необходимость создания условий для усиления звучания оркестра народных инструментов исходя из их акустических свойств.

9. Вопросы авторского права сегодня стоят особенно остро как для профессиональных коллективов, так и для концертных организаций, особенно в части исполнения музыкальных произведений (тексты, ноты) и создания наружной рекламы (афиши, баннеры, роллапы). Имущественные права и исключительные права можно передать по лицензии, отчудить, подарить, передать. При размещении записи в сети Интернет, аудио- и видеосъемке даже, если этот материал занимает 1 секунду времени, возникает необходимость в получении разрешения на публикацию от всех присутствующих людей, размещенных в данных материалах. При размещении произведений искусства нужно получать согласие от музея на использование данного изображения. В настоящее время не разработана система юридического опыта в области продуктов, генерированных нейросетью и искусственным интеллектом.

Учитывая изложенное, в целях сохранения традиций народной культуры и эффективного развития народно-оркестрового исполнительства предложить:

1. Министерству культуры Российской Федерации

1. Оказывать поддержку оркестрам народных (национальных) инструментов, обеспечивая, в том числе уровень заработной платы для руководителей и артистов национальных оркестров, содействовать в приобретении качественных музыкальных инструментов национального оркестра.

2. Рекомендовать ведущим государственным телевещательным каналам продвигать народно-оркестровое исполнительство, воздействовать на этническую идентичность, отражающую почитание народных традиций, развитие территорий.

3. Способствовать организации гастрольных туров национальных оркестров в рамках федеральной программы «Мы – Россия» по линии Росконцерта.

2. Министерству культуры Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации

1. Скорректировать учебные планы для средних и высших музыкальных заведений для обучения по программам профессионального образования с целью подготовки руководителей оркестров народных инструментов.

3. Союзу концертных организаций России:

1. Создать при Союзе секцию национальных оркестров России для координации деятельности в области профессиональных народно-оркестровых коллективов.

2. На заседаниях СКОР, рассматривать вопросы, связанные с деятельностью оркестров народных инструментов (гастрольные карты, обменные концерты и др.).

4. Союзу композиторов Российской Федерации

1. Создать целевой заказ на создание музыки для национальных оркестров.

2. Организовать конкурсы на создание лучших произведений для русских народных оркестров

3. Организовать систему государственного заказа произведений для русского народного оркестра ведущим отечественным композиторам.

5. Образовательным учреждениям среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства:

1. Скорректировать учебные планы и улучшить дирижерскую подготовку на отделении народных инструментов средних музыкальных учебных заведений России.

2. Повысить качество кадрового состава по преподаванию дирижирования на отделениях народных инструментов и выделить в качестве отдельной штатной единицы преподавателя дирижерского класса.

6. Образовательным учреждениям высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства:

1. Совершенствовать программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в соответствии с приоритетными направлениями развития образования в области народно-оркестрового искусства.

2. Заключить договоры с концертными учреждениями для организации практики молодых дирижеров на базе профессиональных коллективов.

3. Скорректировать учебные планы и регулярно объявлять набор на обучение по программе «Дирижирование оркестром народных инструментов» с присвоением соответствующей квалификации «Дирижер оркестра народных инструментов».

7. Руководителям детских школ искусств:

1. Активизировать работу по набору детей для обучения игре на народных музыкальных инструментах с целью организации национальных оркестров и

рекомендовать создание в детской музыкальной школе учебного оркестра народных инструментов. Изыскать возможности для более активного привлечения детей к обучению на русских народных инструментах, особенно, балалайки, баяна, домры, гитары и гуслей звончатых.

2. Рекомендовать активное посещение вместе с учениками класса филармонических концертов выдающихся исполнителей на народных инструментах.

8. Руководителям, дирижерам оркестров, руководству концертных организаций:

1. Содействовать развитию академического исполнительства на народных инструментах, развивать репертуар, в том числе через заказ композиторам написание произведений, аранжировщикам качественные переложения лучших произведений классического и современного академического музыкального искусства); организовывать гастроли оркестров и ансамблей, обменные концерты коллективов, ротацию (приглашение) в профессиональные коллективы талантливых дирижеров, приглашение молодых солистов-инструменталистов.

9. Направить настоящую Резолюцию в адрес Министерства культуры Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России, Союза композиторов Российской Федерации и по месту работы участников конференции.

Принято на пленарном заседании открытой научно-практической конференции «Национальные оркестры России в современной реальности» II Уральского форума национальных оркестров России» 02 ноября 2024 г. Екатеринбург.