

Галина Цыг,
заведующий отделом музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент

Елизавета Земскова,
научный сотрудник и аспирант отдела музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

Светлана Сушня,
научный сотрудник и аспирант отдела музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

В условиях стремительного развития информационного общества цифровая трансформация национального культурного наследия становится стратегическим приоритетом для сохранения цивилизационной идентичности. Перевод историко-культурного фонда в цифровой формат не только обеспечивает физическую сохранность уникальных артефактов, но и принципиально меняет методологию гуманитарных исследований, открывая доступ к распределенным массивам данных, изменяя характер научного труда. Интеграция передовых технологий в архивное и музейное дело превращает статичные институты памяти в динамичные научно-образовательные платформы, способные эффективно транслировать культурный код. Цифровизация может превратить локальные данные в глобальный контент и оптимизировать обучающие практики. Поэтому в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к проблеме новаций в музыкальном исполнительстве, музейном деле и т.д. Над научным осмыслением и органичным внедрением инноваций в сферу современной культуры работает отдел музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, направляя в практическое русло результаты фундаментальных исследований.

Сотрудники отдела нацелены на раскрытие сущности отечественного хорового искусства во взаимодействии с различными компонентами культуры, активно используя цифровые технологии для систематизации и интерпретации музыкального материала. При этом уделяется внимание специальному исполнительскому анализу произведений и методам практической концертной презентации музыки, вводятся в научный обиход и творческую практику малоизвестные партитуры и неопубликованные рукописи белорусских авторов. Среди перспективных направлений – разработка проблематики аксиологического анализа музыкального произведения; осмысление хорового наследия как целостного объекта, сущность которого обусловлена национальной певческой традицией, развивающейся в триединстве народной, сакральной и секулярной сфер.

Теория, история и практика музыкально-исполнительского искусства – востребованное направление искусствоведения в силу культурогенных функций музыки в социуме. Для апробации научных изысканий из числа сотрудников отдела создано творческое объединение «Музыкальная капелла» Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси («Музычная капэла»). Важнейшей целью коллектива является изучение музыкального искусства и внедрение научных результатов в концертную практику в рамках музыкального оформления торжественных, праздничных и научных мероприятий, а также в специально организованных уникальных науч-

но-творческих, образовательных и музыкально-просветительских проектов. В русле апробации и популяризации результатов исследовательской работы реализовано более 50 уникальных научно-творческих музыкальных проектов, которые созданы благодаря хороведческому анализу жанрово-стилевых и композиционных особенностей камерной хоровой и вокально-инструментальной музыки белорусских композиторов с целью внедрения малоисполняемых произведений в музыкально-педагогическую и концертную практику; выявлению особенностей художественного претворения фольклора в современной хоровой и вокально-инструментальной музыке; созданию творческих проектов на основе синтеза традиционных и инновационных технологий.

Один из результатов работы последних 5 лет в рамках НИР «Национальное хоровое наследие и его рецепция в современной белорусской музыкальной культуре» ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского

государства» на 2021–2025 гг. – создание научно обоснованной концепции трехтомной «Антологии национального хорового наследия Беларуси» в формате гибридного издания, сочетающего традиционный печатный носитель и электронные варианты нотного материала, представленные на сайте <http://muspad.belcentre.by> (рис. 1), включающие использование международного фонетического алфавита для универсальной транслитерации вокальных текстов (рис. 2).

В партитуры интегрированы возможности нотного редактора «Сибелиус», что позволяет пользователям извлекать отдельные оркестровые или хоровые партии (рис. 3), прослушивать их, экспортировать в виде аудио-файлов. В рамках реализации проекта опубликована первая книга первого тома «Анталогіі нацыянальнай харавай спадчыны Беларусі» «Рэцэпцыя нацыянальнай харавай спадчыны ў сучаснай беларускай музычнай культуры» (рис. 4), рекомендована к публикации первая книга

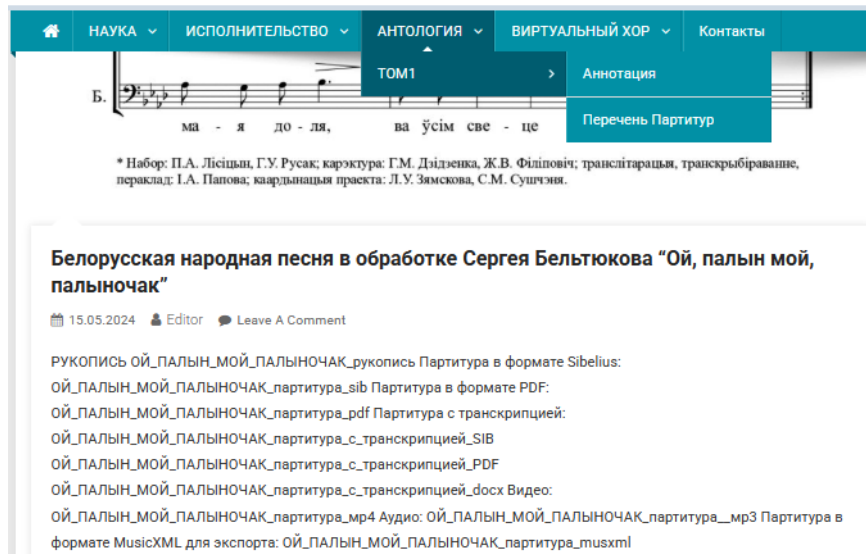

Рис. 1. Форматы извлечения партий гибридного издания (с использованием программы Sibelius), размещенные на сайте <https://muspad.belcentre.by>

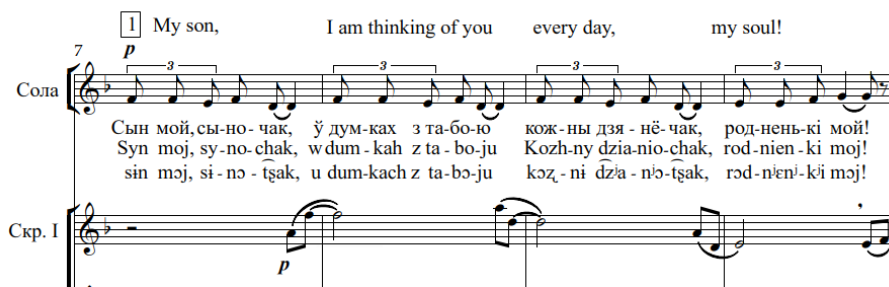

Рис. 2. Использование международного фонетического алфавита для универсальной транслитерации вокальных текстов на сайте <https://muspad.belcentre.by>

Рис. 3. Электронная партитура. Проигрывание партии в онлайн-режиме в программе Sibelius

второго тома «Музычны мема-рыял Вялікай Айчыннай вайне і Перамозе ў харавай творчасці сучасных беларускіх кампазітараў», а также создан макет первой книги третьего тома «Увасабленне царкоўна-музычных традыцый у харавай духоўнай музыцы беларускіх кампазітараў».

В качестве примера работы по восстановлению белорусского музыкального наследия и поиска путей расширения и пополнения национального академического хорового репертуара приведем работу Алеся Рацинского (1949–2016), который в 1994 г. воссоздал партию инструментального сопровождения к первой части (Kyrie) одной из несвижских месс

Рис. 4. Обложка книги «Анталогія нацыянальнай харавай спадчыны Беларусі. Том 1. Рэцэпцыя нацыянальнай харавай спадчыны ў сучаснай беларускай музычнай культуры. Кн. 1» и QR-код

(такое название получил уникальный музыкальный материал, входящий в группу произведений на литургические тексты католической церкви, который хранится в фонде 694 «Радзивиллы, князя» НИАБ). По сути, сочинение было воссоздано заново, получив новую жизнь. Современный композитор выступает в роли соавтора своего коллеги из XVIII в., работавшего при дворе Радзивиллов в Несвиже. В связи с этим определен жанр данного произведения как художественная транскрипция-реконструкция (рис. 5).

Проект «Белорусско-китайский виртуальный хор» – научно-практическая разработка, напрямую связанная с цифровой трансформацией культурного наследия, которая выполнена по результатам НИР «Белорусское хоровое искусство как феномен современной национальной культуры» ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021–2025 гг. В основе алгоритма реализации проекта лежит дистанционная методика подготовки репертуара. Первоначально исполнители из Беларуси и Китая самостоятельно осваивают вокальные партии, а затем производят индивидуальную видеофиксацию собственного исполнения с помощью мобильных устройств. Финальный этап включает профессиональный монтаж и сведение полученного аудиовизуального материала в единый хоровой видеоролик. С целью преодоления языкового барьера и обеспечения доступности материала для иноязычных певцов партитуры публикуются в электронном формате с текстовой транслитерацией и переводом литературного первоисточника. В качестве дополнительного дидактического инстру-

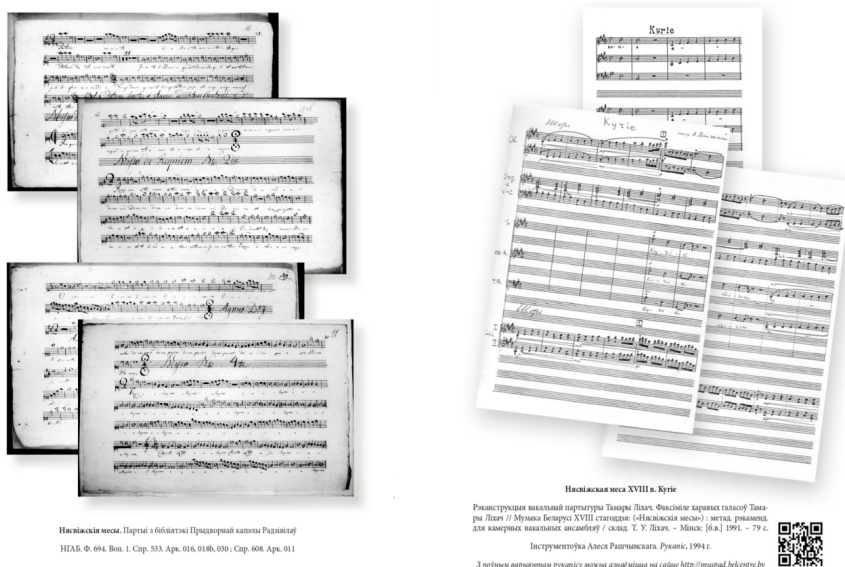

Рис. 5. Несвижские мессы. Партии из библиотеки Придворной капеллы Радзивиллов

ментария выступают специализированные фонограммы. Данные аудиоматериалы включают в себя эталонную запись произношения вербального текста, в том числе с фиксацией его ритмической структуры, а также отдельные аудиозаписи исполнительских партий и инструментального сопровождения. Конечный результат представляет собой готовый масштабируемый проект, апробированный в виде цикла

записей произведений белорусских и китайских композиторов. Эта инновационная форма международного творческого взаимодействия, основанная на синтезе цифровых технологий и музыкального исполнительства, воплощена на практике. Так, успешно реализованы проекты «Cantus ad Christmas» (2024) и «Cantus for Peace» (2025, приурочен к празднованию 80-летия Победы над немецким и япон-

ским фашизмом), в рамках которых создан Белорусско-китайский виртуальный хор. В его репертуар вошли такие произведения, как «Бог нарадзіўся» (аноним в транскрипции А. Рашинского), «С Новым годом!» (аноним на китайском языке в транскрипции Чжан Хао), «Дальва» (музыка Л. Захлевного, слова А. Бадака), «Песня китайских партизан» (слова и музыка Хэ Люйдин), «Победа» (музыка Л. Захлевного, слова М. Ясеня) (рис. 6). Впоследствии была разработана концепция и создан макет проекта «Международный виртуальный хор ШОС», который занял 3-е место в отборочном туре V Молодежного конкурса инноваций и предпринимательства стран ШОС (2026).

Современный этап характеризуется переходом от дискретной оцифровки отдельных артефактов к построению интегративных цифровых экосистем, способных воспроизводить не только морфологию объекта, но и систему смысловых, пространственно-временных и межжанровых связей. Поэтому отдел музыкально-исполнительского искусства в сотрудничестве с китайскими партнерами планирует разработать научно обоснованную концепцию создания масштабируемой цифровой инфраструктуры, включающей два взаимодополняющих компонента. Планируется представить макет уникальной многоуровневой цифровой платформы геовизуализации национального музыкального наследия (концепция предусмотрена в русле модусов иммерсивного погружения, исторической музыкальной памяти, интерактивного взаимодействия) и масштабируемый макет эстетического пространства бывших резиденций аристократов, включающий

Рис. 6. «Белорусско-китайский виртуальный хор». Исполнители произведения «Дальва»

множественные формы презентации мультипарадигмальных малых моделей (аудиальные, визуальные, нарративные, кинестетические и др.). Помимо этого планируется построение межкультурного графа знаний для системы сохранения цифрового контента, банка мультимодальных ресурсов Китая и Беларуси и интеллектуальной платформы поддержки творчества.

В последние годы активно внедряется в практику научно-практическая разработка алгоритмов рецепции утраченного или не введенного в научный оборот материала белорусской музыки. В результате сотрудничества с председателем Белорусского союза композиторов Е. Атрашкевич создана кантата «Белая голубонька» для камерного хора, солистов, флейты, ударных и аутентичных инструментов (2022) на материале лирических кантов XVII–XVIII вв., что позволило успешно интегрировать ранее неизвестные материалы в культурное поле сегодняшнего дня.

В настоящее время отдел работает над Отдельным проектом НАН Беларуси «Музыкальная жизнь в отечественных замках, дворцах и усадьбах как феномен восточноевропейской культуры XVII–XVIII вв.» (2025–2026 гг.). В его рамках создана и теоретически обоснована комплексная методология полного цикла по возвращению неактуализированных пластов национального музыкального наследия в современное пространство культуры. Она базируется на сквозном алгоритме стратегии рецепции архивного материала и его последующей адаптации к нынешней исполнительской практике. Так, например, сотрудниками отдела создана «Интрада» (художественная транскрипция из образцов

Остромечевской рукописи XVII в. для камерного хора, солистов, органа, струнного квартета и ударных) в рамках реализованного в Коссовском дворцово-парковом комплексе научно-творческого проекта «Баль у палацы».

Рис. 7. Фрагменты «Музыкально-интерактивного комплекса для изучения китайского языка на песенном материале»

Большой практический интерес для образовательного сообщества представляет «Музыкально-интерактивный комплекс для изучения иностранного языка на песенном материале». Научно-творческий проект на его основе представляет собой готовый масштабируемый макет-алгоритм с мультимедийным, в том числе красочным визуальным иллюстративным контентом. Для пилотного проекта музыкально-интерактивного учебно-методического комплекса использованы песенные материалы на китайском языке. Сформирован репертуар из произведений, адаптированных для обучающихся (по уровню сложности и тематике), электронный макет гибридного (с интегрированными QR-кодами для доступа к аудио- и видеоматериалам) издания посо-

бия с текстами, транскрипцией и переводом на русский язык и нотным материалом; организована профессиональная аудио- и видеозапись демонстрационного исполнения песен носителем языка, тренировочных записей по фразам, караоке-видео и фонограмм сопровождения; описан алгоритм поэтапного освоения материала (от прослушивания до самостоятельного пения под фонограмму); создан мультимедийный иллюстративный контент, дополняющий и раскрывающий культурно-исторический контекст песен; подготовлены методические рекомендации для преподавателей. Данный комплекс, включающий аудио, видео и текстовый материал, представленный в виде гибридного издания с интегрированными QR-кодами для доступа к аудио- и видеоматериалам (рис. 7), предназначен для обучения китайскому языку через исполнение песенного материала, что способствует улучшению произношения, запоминанию новой лексики и грамматических конструкций, повышению мотивации к изучению, знакомству с культурой Китая. Разучивание песен создает на занятиях позитивную атмосферу, которая помогает лучше воспринимать язык в естественном контексте. Алгоритм освоения материала позволяет поэтапно и эффективно его усваивать, включает различные интерактивные формы, среди которых прослушивание специально выстроенных аудиофрагментов в профессиональном исполнении чтеца и вокалиста (носителя языка), которые направлены на результат – самостоятельное исполнение под караоке-фонограмму. Преимущество модели состоит в том, что использованный в ней алгоритм можно применять при обучении любому языку.

Для фиксации и сохранения композиторского отечественного наследия разработана дискурсивная технология интервью с современными композиторами «Магия хора». Она включает подготовку специальных вопросов для интервью, извлечение и редакцию текста, концептуализацию эмпирических данных и публикацию научных материалов. Вопросы к интервью ориентированы на глубокое раскрытие темы этоса хоровой культуры и сущности творческих процессов, композиторского мышления. В итоге будут не только опубликованы аналитические научные материалы и оригинальные тексты интервью, но и осуществлена интеграция полученной от композиторов уникальной информации в лекционно-концертную деятельность отдела для популяризации национального искусства. Для сохранения данной информации создаются мультимодальные базы данных интервью с композиторами (аудио, видео, текстовые расширения).

Помимо того, сформирована база данных по современному детскому хоровому искусству (текстовый и мультимедийный контент). Для этого были установлены критерии аксиологического подхода по компоновке контента, представлена система признаков, по которым данные о коллективе и его художественном руководителе включаются в базу; составлены анкеты для хоровых коллективов и хормейстеров; проведена поисковая работа по региональному и стилевому критериям, включая цифровые ресурсы, и сделан анализ собранных материалов. Вследствие их объемности и неоднородности установлены принципы систематизации документов и эмпирических данных. Указанная мультимодальная база данных может использоваться в фундаментальных исследованиях в области музыкального искусства и культуры, а также стать моделью для последующей работы с аналогичными полисемантическими материалами.

Внедрить в современное национальное культурное пространство забытые или элиминированные образцы музыкального наследия призвана научно-практическая разработка «Возрождение традиции домашнего музицирования на Рождество». Для ее материализации проведен поиск соответствующих материалов, представлены оригинальные транскрипции с применением аутентичных музыкальных инструментов, разучены, записаны и опубликованы в виде аудиозаписей произведения на YouTube-канале (MusPad). Практический этап проекта предусматривает индивидуальное или коллективное освоение певческого репертуара. Данный цифровой ресурс функционирует как открытая интерактивная платформа, позволяющая всем заинтересованным лицам в предпраздничный период или непосредственно во время празднования Рождества дистанционно интегрироваться в исполнительский процесс и присоединиться к коллективному пению колядок (рис. 8).

Для актуализации нематериального культурного наследия Беларуси разработана, научно обоснована и практически апробирована комплексная масштабируемая модель, интегрирующая два взаимодополняющих подхода: музыкально-просветительский (интерактивные лекции-концерты с вовлечением публики в совместное музицирование) и иммерсивно-перформативный (оживление историко-архитектурной среды через «живые картины», флешмобы и коллективное разучивание песен и танцев). Объединяющим принципом при этом выступила трансформация позиции реципиента от пассивного наблюдателя к активному соучастнику культурного действия, что обеспечивает не только

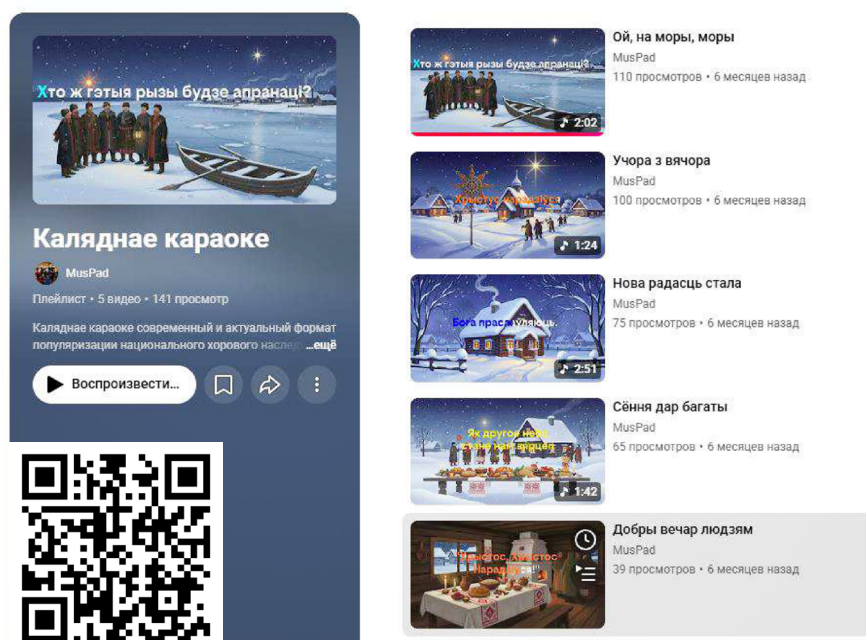

Рис. 8. Страница с видеозаписями «Каляднае караоке» на YouTube канале MusPad и Qr-код для перехода на страницу

передачу знаний, но и формирование устойчивого эмоционально-ценностного отношения к национальному достоянию, его сохранение и интеграцию в современность. Первым компонентом здесь стала масштабируемая модель интерактивных лекций-концертов, которая представляет собой научное обоснование цикла объединенных тематически мероприятий с использованием интерактива. Суть научно-творческого проекта заключалась в создании и разучивании оригинальных программ из лучших образцов белорусской музыки, объединенных общей темой; подготовке научного материала в фор-

мате научно-популярной лекции как инструмента просвещения и нотного материала для разучивания и совместного исполнения с публикой. Для успешного взаимодействия применены различные средства: электронная партитура, реконструкции, реставрации, транскрипции нотного материала. Проект реализован на базе Национальной библиотеки Беларуси, Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа, музея «Лошицкая усадьба».

В рамках научно-практической разработки «Иммерсивное погружение в эстетическое пространство историко-культурных

комплексов» созданы масштабируемые проекты по витализации музейных экспозиций с помощью интерактивных инструментов в виде «живых картин», танцевального и вокального флеш-мобов, совместного разучивания и исполнения песен и танцев. Предусмотрены также звуковые инсталляции с историческими аудиозаписями нотного материала. Для обработки саундтреков применены новейшие технологии звукозаписи (рис. 9).

Проекты реализованы в Коссовском дворцово-парковом комплексе и Жилищном историческом комплексе-музее.

Программное обеспечение, сгенерированное на основе бурно развивающихся IT-технологий, помогает создавать поистине уникальные творческие проекты. При этом актуализируется возможность внедрения в пространство современной культуры Беларуси музыкальных произведений, которые возрождаются благодаря инновационным алгоритмам их возвращения из небытия. Новейшие методы исследований несомненно играют важную роль не только в деле сохранения отечественного национального наследия для последующих поколений, но и его актуализации в современном обществе для выполнения возложенных на искусство социальных функций. В рамках разработанной научно обоснованной концепции Стратегии репрезентации музыкального наследия в современном пространстве культуры Беларуси отдел музыкально-исполнительского искусства создает конкретные инновационные научно-практические разработки, которые апробируются в научно-творческих проектах, предполагающих их масштабирование и внедрение в пространство современной мировой культуры. ■

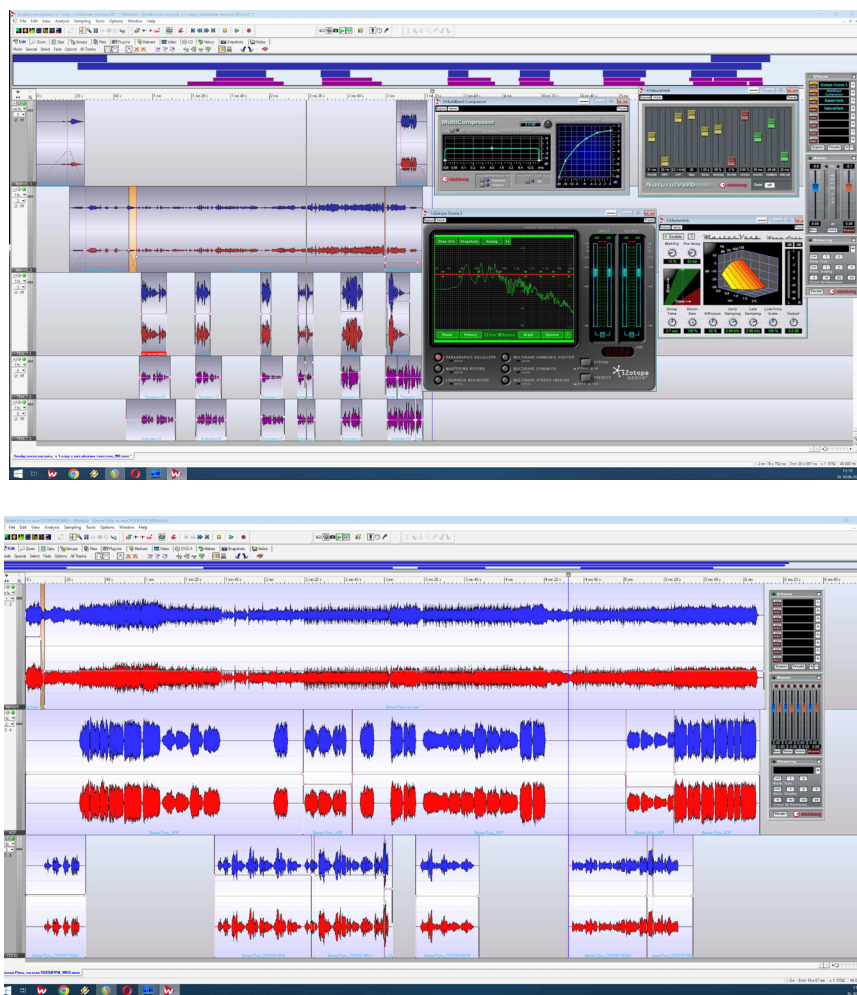

Рис. 9. Техническая обработка аудиозаписей исторического материала