Региональные особенности народной манеры пения

Природно-климатические и социально-культурные особенности того или иного региона наложили особый отпечаток на мелодику, интонацию и манеру исполнения песен. Все это обусловило некоторые отличительные черты и типологию песенного фольклора той или иной местности. Сложились так называемые местные традиции песенного фольклора, под которыми понимается совокупность условий бытования, черт стиля и приемов исполнения, придающих своеобразие и характерные отличительные свойства песенному фольклору определенного народа в одной ограниченной местности.

В русском песенном фольклоре современные исследователи выделяют по крайней мере семь основных стилевых географических зон: северно-русскую, южно-русскую, среднерусскую, западно-русскую, средне-волжскую, уральскую и сибирскую. В отдельную группу также выделяют казачий песенный фольклор, в котором также можно выделить традиции донских, оренбургских, терских казаков, хотя в целом музыкальная культура качества соответствует южно-русским фольклорным традициям. Однако внутри южно-русской культуры в силу особенностей заселения территорий, примыкающих к Дону и Кубани, сложилось множество своеобразных песенных традиций. Так, песенный фольклор Кубани очень неоднороден. В нем соединились черты и украинского мелоса, и среднерусских традиций. Достаточно цельными и самостоятельными являются традиции, сформировавшиеся в казачьей среде до ХVIII столетия, когда на эти территории еще не приехали выходцы из других регионов России.

Особый интерес представляет ***западно-русская традиция***, поскольку в ней сохранились архаичные черты славянского мелоса. Географически к ареалу данной традиции можно отнести территории современных *Брянской и Смоленской областей и близлежащие районы Орловской, Калужской и Псковской областей.* Основными центрами западнорусской народной традиции является Брянск и Смоленск. Особенности русской песенной культуры здесь тесно взаимодействуют с родственными песенными традициями Украины и Белоруссии. Заслуга в исследовании песенного фольклора этих областей принадлежит музыкантам-этнографам В.М. Щурову и А.И. Соболевскому.

В западно-русской традиции можно также легко обнаружить родственные черты с песенными традициями западных славян, что является уникальным явлением для русского фольклора и свидетельствует о глубинности ее национальных корней. Архаичность и неизменность музыкальных форм в народном искусстве русского Запада отчетливо проявляется одновременно во всех признаках местных интонационно-гармонических и исполнительских традиций. Яркой отличительной чертой бытования фольклора в данной местности является опора на праздничную культуру, фольклор сохраняется в контексте системы календарных обрядов, сопровождающихся пением. Песенный фольклор существует в рамках хорошо сохранившихся традиций празднования таких календарно-земледельческих обрядов, как Рождество, Масленица, Сороки, Семик, Иванов день, Дожинки. Достаточно распространенными являлись здесь и песни, знаменующие начало того или иного вида сельскохозяйственных работ, например, обряд первого выгона скота («Егорьевские песни»), прополочные, песни жатвы и др. Качественно определенными чертами обладал и местный свадебный обряд. Песни, характерные для данного региона, иногда сопровождались игрой на музыкальных инструментах. Наиболее часто используемые инструменты-сопровождения – скрипка, сдвоенная дудка, флейта Пана, колесная лира. Народные песни Смоленской области. В музыкально-стилевых формах календарных, свадебных и хороводных песен западно-русской традиции преобладают архаические элементы. К ним относятся: силлабический строго цензурованный стих; гетерофония в многоголосии (либо использование бурдона); система ограниченных по диапазону звукорядов, связанных с простейшими ладовыми формами; равномерный музыкально-слоговой ритм с минимальными распевами слогов; четко расчлененные простые структуры; попевочные мелодические образования. Сама манера вокализации в западно-русской традиции очень индивидуальна. Для нее характерна звонкая прямая подача звука в среднем регистре, завершение строф длительным, тщательно выстроенным унисоном, использование выкриков – возгласов (гуканий) в середине и конце музыкальных фраз. Можно с уверенностью сделать вывод о том, что западно-русская традиция строго сохранила в себе архаичные Славянские черты и в меньшей степени испытала воздействие межкультурных контактов, следы которых этнографы часто обнаруживают в других песенных традициях.

Второй крупной региональной системой песенного фольклора можно считать музыкально-поэтические ***традиции русского Севера***. Географически они распространены на территориях современных *Новгородской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей*. Частично эти традиции продолжают бытовать у представителей славянского этноса, проживающих на территориях Коми, Карелии и Кольского полуострова. Некоторые стилевые особенности северо-русской песенной традиции можно также обнаружить в северных районах Костромской и Кировской областей. Формированию единой традиции способствовало доминирование Новгородского княжества. На этих территориях в меньшей степени сказались последствия междуусобиц XII–XIV вв., здесь в меньшей степени проявились отрицательные последствия крепостного права. Вместе с тем на развитие северных песенных традиций особое влияние оказали суровые природные и уникальные социально-культурные и бытовые условия – преобладание рыболовства и охоты над земледелием, традиционные торговые и культурные связи с западными славянами и представителями финно-угорского этноса, а также другими культурами благодаря торговым связям посредством беломорского судоходства. Все эти культурные контакты создали возможность для появления разнообразных ассимиляционных процессов, что сформировало уникальные черты и особенности северно-русской песенной традиции. Важнейшей особенностью северной фольклорной традиции является преобладание эпических песенных жанров в сольной сказительской форме. Этнографам удалось зафиксировать в достаточно развитой и полной форме многочисленные былины, баллады, духовные стихи, небылицы, скоморошины. Они были записаны на территориях Заонежья, по берегам Пинеги, Мезени и Печеры. Очень ярко проявляется в большинстве жанров северного фольклора эпическое начало. Эпическая манера наложила отпечаток и на стилевые особенности северных плачей и причитаний. На Севере распространены весьма разнообразные и сложные по хореографическому рисунку хороводы. Медленные хороводные песни северного региона отличаются степенным, повествовательным характером музыкального языка. Это в целом соответствует эпическому складу северной народной музыкальной культуры. Для сопровождения песенного фольклора на русском Севере чаще всего употреблялись гусли и пастушеские трубы. Применялись и инструменты более позднего происхождения, наиболее популярными из которых были местные разновидности гармоник – тальянки, трехрядки. Песни Русского Севера, Архангельская область, Мезенский район, посёлок Каменка Музыкальная стилистика северного песенного фольклора близка эпическим жанрам сказателей. Для нее характерно распевание тонического (акцентного) стиха. Ритмическая организация напева чаще всего связана с использованием трех постоянных ударений. Именно такой тип стиха распространен в северном эпосе, причитаниях, свадебных и хороводных песнях. Их проявление легко можно обнаружить и в лирических песнях северных областей. Сочетание напева с тоническим стихом обусловило метроритмическое своеобразие песен этой местности. В северном регионе для эпических и свадебных песен типичны размеры 11/4 и 9/4. Наиболее яркой особенностью ладовой организации северных песен стала опора на уменьшенные интервалы (уменьшенную квинту и уменьшенную кварту). Преобладающий тип многоголосной песенно-хоровой фактуры – усложненная гетерофония с «пучкообразным» расслоением голосов между мелодическими «узлами». В композиционном отношении для песенного фольклора северного региона характерно широкое использование развернутых однофразовых и двухфразовых структур. Вокальный ансамбль, согласно местным традициям певческой манеры, отличается двухрегистровым звучанием, в котором октавное удвоение основной мелодии (в легком головном регистре) проходит либо в верхнем, либо в среднем голосе. В гармоническом отношении голоса звучат собранно и достаточно мягко. Строгость, сдержанность, степенность эпического строя северного народного песенного творчества проявляется и в самой музыкальной стилистике, а также в исполнительской манере, столь характерной для строгих этнических эстетических канонов данного региона.

Южно-русская народная музыкальная культура представляет собой самобытнейший пласт отечественной культуры, это особая песенная традиция, вобравшая в себя черты иных регионов, но создавшая уникальные ладогармонические и полифонические сочетания.

Южно-русская традиция характерна для регионов, расположенных к югу от реки Ока вплоть до границы с Украиной. Характерные черты этой манеры проявляются в песенном фольклоре и манере вокализации у населения *Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей. Элементы этой песенной традиции часто проявляются также в фольклоре восточных районов Орловской и Калужской областей, юга Тульской и Рязанской областей, а также в фольклоре русского населения, проживающего на северо-востоке Украины в Харьковской, Полтавской и Сумской областях*.

Южно-русская песенная традиция в целом сложилась в XVII–XVIII столетиях. Исторически это было связано с освоением земель дикого поля и лесостепных районов в верховьях Дона. Такие условия бытования фольклорной традиции предопределили ее основные черты, связанные с опорой на хореографию, что проявляется в значительном количестве фольклорного материала плясового характера. Хороводные песни Юга также очень распространены, но они теснее связаны с крестьянским трудом и праздниками крестьянского календаря. Плясовые по характеру «карагоды» и «танки» распространены во всех регионах Юга России. Эти специфические песни с движением, как правило, имеют характерный припев со словами «лели, лёли». Сам по себе он связан с древнейшей любовной магией, поскольку содержит обращение к языческим богам. Именно этим фактом можно объяснить распространенное в регионе название этих песен «лелюшки» или «алелешные» песни. Причем все равно среди данной категории песен преобладают плясовые «лелюшки», особенно они характерны для свадебного обрядового действа. Гораздо реже можно встретить медленные, чинные ритуальные песни. Они исполняются обычно только в самые драматичные моменты свадебного действа, когда невеста покидает родительский дом или ей расплетают косу. В свадебном обряде Юга причитания либо вовсе отсутствуют, либо занимают очень скромное место. Характерной особенностью лирических песен Юга является то, что они в большинстве своем содержательно исполняются от лица мужчин или передают переживания мужчины. Поэтому южно-русская лирика имеет мужественный оттенок, ярко проявляющийся при исполнении песен мужскими ансамблями. Вообще мужское ансамблевое исполнительство чрезвычайно характерно для южно-русской традиции. Из сопровождающих пение народных инструментов на юге России распространены кугиклы, двойная жалейка и дудки. В основе музыкального стиля южно-русской песенной культуры, так же, как и в северной, лежат особенности народного стихосложения. Южно-русские напевы находятся в тесной ритмической и структурной взаимосвязи с мерно-цезурированным стихом. Этот стих родственен силлабическому, с постоянной цезурой, типичному для западно-русской манеры. Однако на Юге он отличается частым варьированием количества слогов в стиховых периодах. Это становится возможным в результате дробления или укрупнения основных единиц слогового ритма. Все это сказывается на ритме мелодии: ритмика южно-русских песен очень импульсивна. В ней широко используются дробные рисунки и синкопы. Для данного стиля типично развитое многоголосие, в котором полифонические закономерности сочетаются с гармоническими. Очень богата хоровая партитура песен. Она во многих случаях имеет трехголосную основу с подголосками. Голоса находятся в тесном расположении, женский состав поет преимущественно в низком и среднем регистрах, а мужчины в высоком. На основании этого можно говорить о своеобразии местного ладового мышления. Здесь очень характерно использование ладов с опорой на увеличенную кварту. Иногда звукоряд всей песни состоит всего из четырех звуков, расположенных друг от друга на расстоянии большой секунды, тем самым крайние звуки звукоряда образуют тритон. В мелодии песен также нередки тритоновые интервалы, образующие несколько угловатые ходы. Вообще исполнительскую традицию отличает резкость, звонкость, зычность открытой вокальной манеры. Иногда мастера-песельники украшают напевы особыми короткими призвуками («иканьями») флажолетного тембра в высоком регистре.В целом характер южно-русской песенной манеры можно описать как повышенно-экспрессивный, открытый и выраженно-эмоциональный, отличающийся большой непосредственностью в выражении чувства.

Как отдельную оригинальную традицию можно рассматривать ***казачий песенный фольклор***. Наиболее ярко она проявилась в искусстве донских казаков, хотя в целом данная традиция не выходит за пределы южно-русской культуры, являясь ее ответвлением. Для песенного фольклора донских казаков, так же, как и в южно-русской культуре, очень характерны такие формы бытования, как плясовой хоровод, свадебная игра, календарные празднества, насыщенные плясовыми напевами. Здесь также распространена лирическая песня мужественного воинского склада. Яркими стилевыми особенностями являются многоголосие с противопоставлением нижнему голосу верхнего подголоска в условиях напряженной голосовой тесситуры и открыто эмоциональная активная форма вокализации. Наряду с этими исполнительскими приемами пению донских казаков присущи и уникальные черты. Репертуар донских казаков насыщен песнями воинского содержания. В них рассказывается о подвигах казаков в сражениях с врагами отчизны. Уникальным для русского фольклора является исполнение героического эпоса в многоголосном ансамблевом распеве. Свадебный обряд донских казаков эклектичен, поскольку он формировался в ХVIII в., после реформ Петра I. В целом обряд испытывает воздействие украинской культуры, но вобрал в себя и элементы северных и западных регионов Руси. Отличительным признаком казачьего пения, своеобразной визитной карточкой этой манеры можно выделить виртуозный орнаментальный подголосок – «дискант». Наиболее интересен он в исполнительской манере жителей среднего Дона. Он исполняется тенором и альтом при вокализации гласных «о-а-е», при этом голосом выводятся сложнейшие мелодические обороты. Для песенной традиции донских казаков также характерно преобладание пентатоники. Она присутствует как в чистых, так и в усложненных формах, что формирует неповторимый фольклорный стиль. Для казачьих песен характерна также чеканная ритмика. В исполнительской трактовке доминирует энергичная импульсивная подача музыкального материала. Пение часто сопровождается богатой жестикуляцией. Иногда казаки резкими взмахами руки отбивают такт. Воодушевленная лихая манера подчеркивает волевую активность пения. В ряде случаев их исполнительская манера приобретает бравый, озорной характер. Все основные особенности песенной традиции донских казаков сложились в условиях казачьей вольницы и закрепились в воинской станичной общине ХVIII–XIX вв. В среде кубанского казачества также возможны социально-культурные различия, вызванные историческими и социально-политическими процессами. При общей ориентации на южно-русскую песенную культуру музыкальные традиции очень неоднородны. В искусстве кубанских казаков заметно проступают некоторые общие местные черты, что проявляется и в особенностях песенного репертуара (наличие протяжных песен, в иных районах не встречающихся), и в своеобразии музыкального стиля (поддержка верхним подголоском нижнего ведущего голоса, имеющего относительно закругленную структуру), и в характере исполнения, более мягком, нежели у донских станичников. Донская казачья песня «Как донские казаки» в исполнении терцев (И.Петров, Л.Белов, Р.Даруев) Уральские (яицкие), оренбургские, а также астраханские казаки в целом следуют художественным традициям донского войска. В то же время уникальной особенностью астраханского казачества является присутствие в местном песенном репертуаре рыбацких трудовых артельных песен. Вокальные традиции терских казаков отличаются светлой, лиричной исполнительской манерой, преобладанием гармонической фактуры в ансамблевых вариантах песен. В этой традиции нет орнаментального подголоска. В песнях плясового характера отчетливо ощущается влияние музыкальной ритмики кавказских народностей. Возможно сопровождение пения и танца выбиванием ладонями по пустому тазу характерных плясовых ритмов. Особую культуру в среде казаков несут жители станицы Некрасовская. Они долго жили в Турции в изгнании, пока в начале 1960-х гг. не вернулись в Россию. Пребывание их в исламской стране наложило отпечаток на все виды художественного творчества, и даже на традиционный костюм. Сложилась у них и особая манера исполнения старинных русских песен, в основном донского казачьего происхождения. Они распеваются хором в гетерофонном складе с обильным использованием ориентальной мелизматики. В типичной для ряда восточных певческих школ манере их пение имеет несколько носовое звучание с остро и прямо посылаемым звуком.

Ведущее же место принадлежит ***среднерусской традиции***. Географически она сконцентрирована вокруг Москвы и прилегающих областей, то есть распространена в *Московской, Владимирской, Нижегородской и других центральных областях.* Ее возникновение приходится на период укрепления Московского государства в ХVI–ХVII вв. Позже к этой песенной традиции стали относить и музыкальный фольклор Ивановской, Ярославской и Тверской областей. Черты и центральной, и южно-русской культуры несет в себе фольклор Калужской, Тульской и Рязанской областей. Важнейшей характеристикой фольклора центра России было преобладание жанра лирической песни. Произведения этого характера явно преобладают. Лирическая песня центра России несет в себе и особую идейно-художественную нагрузку. На всех, даже на инструментальных произведениях ощущается явное тяготение к лирике. Это сказывается на структуре и эстетических особенностях свадебного обряда: в нем преобладает лирическое настроение. Лирические песни становятся фактически драматургическим ядром свадебного обряда. Еще одним доминирующим жанром свадебного обряда являются величальные песни, хотя они носят очень жизнеутверждающий, бодрый характер и часто сопровождаются плясовыми движениями. В этом проявляется близость с южно-русской традицией. Среди хороводных песен центра России преобладают плавные, неторопливые. Они также очень лиричны. Для среднерусского хоровода очень характерно участие солистов танцоров, подкрепляющих смысл песни плясовыми движениями. Лирическая песня Тверской области «Жавороночек» Их выразительные движения руками в фольклорной традиции называются «рассуждениями». Спокойствие является важной особенностью песенной традиции среднерусского фольклора. Песни более поздних жанров (кадрильные и частушки) также исполняются спокойно, неторопливо, с мягким лирическим настроением. Среднерусская вокальная манера приближается к академической, сохраняя некоторые характерные народные особые черты, к которым относятся артикуляция, близкое к разговорному произнесение слова. Среднерусские песни звучат преимущественно в среднем и высоком регистрах, очень мягко и собранно.

Как особенный компонент системы русского фольклора можно выделить народную музыкальную традицию ***среднего Поволжья***. К ней относится фольклор *Ульяновской, Самарской, Саратовской и Пензенской областей. Частично они проявляются в пении русского населения Татарии, Башкирии, Мордовии, Чувашии и Марий Эл.* Эта песенная традиция сформировалась в XVI – начале XVIII столетиях. Ее появление обусловлено процессами заселения южных и юго-восточных окраин России. Песенная традиция Поволжья сильно отличается от традиций других регионов, поскольку на ней сказалось влияние соседних финно-угорских и тюркских народов. Резко отличаются от иных территорий и условия хозяйствования, которые отразились в содержании песенного творчества. Сравнительно более суровые природные условия, развитие, помимо крестьянского, промышленного производства предопределило, в частности, отсутствие плясовых движений и ритмов в песенной культуре Поволжья. Вместе с тем преобладающими являются медленные хороводы («круги»). Они обычно приурочены к определенным датам крестьянского календаря (в основном, к весенним праздникам). Такая приуроченность является местной особенностью, родственной южно-русской культуре. Для свадебного обряда Поволжья характерно преобладание песен лирического содержания. Они исполняются в умеренном темпе, что сближает волжскую певческую манеру со среднерусской. В свадебном обряде также большое место занимают плачи и причитания невесты, что в большей степени сближает его с обрядом севера России. Сходство с южной традицией прослеживается в величальных песнях. Песни Поволжья имеют развитую многоголосную фактуру с преобладанием гармонических средств. Характер же звучания песен очень своеобразен. Для него характерно широкое расположение голосов с использованием мягкого среднего и легкого головного регистров. Преобладающим является пение «тонкими голосами», благодаря которому достигается особая прозрачность, «воздушность» хоровой звучности. Относительную самостоятельность приобретает высокий верхний подголосок, который часто дублируется в октаву одним из нижних голосов. Подобная манера предопределяет ассоциации с северным многоголосием. Таким образом, в песнях проявляются многие общенациональные черты русского музыкального фольклора. Важной особенностью является развитая, широкая по диапазону мелодия, которая становится важнейшим средством выразительности. Ведущими жанрами являются мужские песни вольницы и воинская лирика. Сама терминология исполнения песни, связанная с рассказыванием («сказать песню»), предполагает ее эпический характер. Часто пение сопровождается саратовской гармоникой, реже – балалайкой, скрипкой и тростниковыми дудками. В целом музыкально-образный строй средневолжской традиции отличают широта, полнокровность и сдержанность в выражении чувства.

Особую художественно-эстетическую разновидность представляет собой русский музыкальный фольклор, бытующий на обширной территории, расположенной ***за Уралом в Сибири и на дальнем Востоке***. Особенности заселения этой территории русскими обусловили его разнообразие и многовариантность.

В ***сибирском фольклоре*** существуют несколько достаточно обособленных и самобытных традиций. Среди них можно выделить фольклор старожилов. Он принадлежит потомкам тех, кто поселился в Сибири в ХVII – начале ХVIII вв. Еще одну группу представляет песенная культура староверов. Среди них выделяется песенная традиция *«семейских», проживающих в Забайкалье, и «поляков», осевших на Алтае* после указа Екатерины II. Особую культурную традицию представляют обычаи сибирского казачества, отдельную группу представляют песенные традиции поздних переселенцев. Наибольший интерес представляет традиция старожилов. Она доминирует в местном фольклоре. Все остальные, более поздние традиции фактически сложились под ее влиянием. Эта манера исполнения народной песни встречается на Алтае, в Томской области, на Илиме, Нижней Тунгуске. Основное ее качество – большая собранность, строгость и суровость. Песни старожилов часто звучат в предельно низком, «угрюмом» регистре, для них характерен медленный или достаточно умеренный темп. К стилевым признакам сибирского многоголосия можно отнести параллелизм терций при ведущей роли нижнего голоса; широкое использование миксолидийских, дорийских ладовых красок. Характерна также опора на обиходный звукоряд. Песенные строфы, как правило, отделены одна от другой. Внутри песенных строф типичны цезуры-паузы, членящие музыкальную мысль. Нередко они попадают на середину слова. На свадьбе, обряд которой близок к северному, звучат строгие по характеру, степные песни лирического либо лиро-эпического содержания. Преобладающей является протяжная «проголосная» песня.

Совсем иной представляется песенная традиция семейских. Они являются потомками старообрядцев Забайкалья. Художественный колорит этих песен очень яркий и броский. Песни семейских имеют бодрый, волевой характер. Стилевая особенность их насыщена по звучанию, фактура многоголосна. В основе многоголосья доминирование двух ведущих певцов – баса и тенора. Остальные участники ансамбля заполняют звуковое пространство между этими крайними голосами. Тесное расположение голосов и их взаимодействие по принципу контрастной полифонии приводит к тому, что в хоровой фактуре по вертикали постоянно возникают терпкие, жесткие созвучия. Поэтому, несмотря на «спокойный» средний регистр, песни звучат весьма напряженно и насыщенно. В фольклоре семейских, проживавших в инокультурном окружении оказались законсервированными некоторые средневековые традиции певческого искусства, столь интересные для современных исследователей. Очень оригинальна традиция алтайских казаков. Эта традиция очень близка манере вокализации, распространенной у казаков Дона, Урала, Терека. Однако для сибирских казачьих песен свойственны мягкость и лиризм. Алтайские казаки поют в низком грудном регистре, негромко, как бы напевая. Песни так же имеют развитую многоголосную фактуру. У поздних переселенцев Сибири особенности песенной манеры проявляются, прежде всего, в репертуаре. Многие обрядовые песни наследуют традиции исполнения той местности, откуда прибыли переселенцы. Лирический же песенный репертуар близок традициям старожилов. В сибирском репертуаре также преобладают тюремные песни, что связано с особым социально-политическим статусом местного края.

В музыкальном фольклоре ***Урала*** (*Пермской, Екатеринбургской, Челябинской областей) соединяются традиции Севера, Поволжья и Сибири. Поскольку освоение уральских земель осуществлялось, главным образом, переселенцами из северных районов (Новгорода, Архангельска, Вологды, Костромы, Вятки)* и верхнего Поволжья, мелодические особенности данных регионов были привнесены на уральскую землю. Уральский фольклор также испытал воздействие культуры аборигенных районов, а также переселенцев с юга России, ассимилированных в русской среде. Кроме того, на уральский фольклор оказали влияние песенные традиции народов Поволжья. В результате сформировалась особая народная музыкальная культура Урала. Местная манера исполнения песен проявляется в характерном произнесении слов в процессе пения (со смягчением шипящих согласных). Крайне сложной и прихотливой является метроритмика уральских свадебных песен, чередующая двухдольные, трехдольные, пятидольные, семидольные построения. Каждая из перечисленных песенных традиций уникальна и самобытна, хотя они находятся в постоянном взаимодействии. Некоторые песенные традиции получили большее географическое распространение и образовали своеобразные зоны певческого искусства....