Тема 8. Казачья традиционная песенная культура

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 южнорусской 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 XVIII в., после реформ Петра I. В целом обряд испытал 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 XVIII-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.

Песенный фольклор уральских (яицких) казаков. Формирование яицкого казачества восходит к первой половине XVI в., когда из центральных районов России и Поволжья на правый берег реки Яик начали заселяться русские выходцы с Дона. Помимо русских, составляющих большинство, в Яицкое казачье войско вошли чуваши, татары, мордва, башкиры, казахи и другие народы. Главную роль в бытовой деятельности казаков играло рыболовство, промыслы (добыча соли и охота), скотоводство, в меньшей мере – земледелие. По конфессиональной ориентации, в основном, яицкие казаки считались старообрядцами (поповцы и беспоповцы).

Специфика этнокультурного облика уральского казачества определяется этнической неоднородностью и участием в его формировании соседних кочевых этносов.

Местные песенные жанры, дифференцированные соответственно их жизненному назначению, образуют две группы:

1. Жанры «внешнего быта», связанные с воинской службой казаков: мужские лирические, лиро-эпические, исторические, военно-бытовые, баллады, песни с текстами литературного содержания; в соответствии со структурными признаками жанры разделяются на три музыкальностилевых слоя: ранний (закономерности традиционной крестьянской песни), поздний (закономерности городской песенности), поздний, связанный с инструментальной музыкой (строевые песни).

2. Жанры «внутреннего быта», отражающие особенности мирной жизни и деятельности казачьей общины: обрядовый фольклор (традиционный календарь, свадебный обряд).

В роли жанрового ядра в песенной системе уральских казаков выступает протяжная песня с характерными для нее особенностями:

• тонический или силлабический цезурированный стих со структурой 5+5, 7+7 слогов; силлабо-тонический стих со строением 8+7 слогов;

• сочетание двух типов мелодики – «слогового» и «внутрислогового» (термины Е. В. Гиппиус);

• многоголосие долгих казачьих песен образуют две основные голосовые партии – нижняя (в народной терминологии «грубый голос») и верхняя («подголосок», «меньшак», «подпевала»). Многоголосие казачьих протяжных песен обнаруживает некоторые черты общности с инструментальной музыкой тюркоязычных народов.

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.