Тема 4. Южнорусская песенная традиция

Южнорусская 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. Территория распространения южнорусской традиции:

- Белгородская область,
- Курская область,
- Воронежская область,
- Липецкая область,
- восточные районы Калужской и Орловской областей,
- южные районы Тульской и Рязанской областей,
- северные районы Тамбовской области.

Элементы этой песенной традиции часто проявляются также в фольклоре русского населения, проживающего на северо-востоке Украины в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Южнорусская народная традиция в основных чертах сложилась в 17–18 столетиях. Формирование южнорусской традиции проходило в результате миграций населения из западно-среднерусских регионов, с историческим процессом освоения лесостепных районов в верховьях Дона. Первые создатели южнорусской традиции – восточные славяне, земледельцы, что подчеркивает и сближает ее с западнорусской песенной традицией. В дальнейшем, на формирование традиции оказали влияние ратные люди, поселенные на южных рубежах Московского государства с целью защиты его южных границ от набегов крымских и ногайских татар. Строительство сторожевых крепостей и защитных сооружений положило начало одному из слоев казачьей культуры.

Южнорусская традиция отличается опорой на хореографию плясового характера с приуроченностью хороводов к различным периодам и датам крестьянского календаря. В системе жанров юга России в роли «ядра» выступает группа песен с движением: хороводных, плясовых, плясовых свадебных, плясовых припевок (частушки под пляску).

Хороводные делятся на: медленные круговые или фигурные хороводы (карагоды) и быстрые с пляской (танки). Многие из вышеназванных песен содержат «алилёшный» припев (припев со словами лели-лёли), соответствующий слоговой группе стиха или равный целому стиху (термин А. В. Рудневой). 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 «лёлюшки» или «алелёшные» песни. Причем все равно среди данной категории песен преобладают плясовые «лелюшки», особенно они характерны для свадебного обрядового действа.

Свадебный ритуал, из обрядовых жанров юга России, представлен наиболее полно. Представлен как «свадьбавеселье» (по жанровому составу он аналогичен западнорусскому свадебному обряду).

В свадебном репертуаре преобладают плясовые «лелюшки». Медленные, чинные ритуальные песни (их немного) – исполняются в лишь в самые драматические моменты обряда бракосочетания (когда невеста уезжает из родительского дома, или когда ей расплетают косу). Свадебные причитания либо вовсе отсутствуют, либо занимают скромное место в обряде, бытуют в сольной форме, звучат на фоне свадебных песен.

Распространен каравайный обряд с полным комплексом каравайных песен. Специфическими элементами южнорусской свадьбы являются: жанр поезжанских песен, сопровождающих движение свадебного поезда; жанр плясовых свадебных песен, вливающихся в группу «алилёшных» песен.

Календарь в южнорусской традиции представлен не полностью, в основном хороводными песнями, маркирующими весенний сезон. Специфические особенности приобрела южнорусская лирическая песня.

Характерной особенностью лирических песен Юга является то, что они в большинстве своем содержательно исполняются от лица мужчин или передают переживания мужчины. Поэтому южнорусская лирика имеет мужественный оттенок, ярко проявляющийся при исполнении песен мужскими ансамблями. Вообще мужское ансамблевое исполнительство чрезвычайно характерно для южно-русской традиции. Это связано с историческим развитием региона (появление служивых людей).

Здесь бытует и архаическая женская лирика, связанная по своему происхождению с карагодными песнями (медленными хороводами) и покосными песнями (приурочены по форме, но по содержанию лирические). Женские сезонно прикрепленные песни сходны с западнорусскими – распеваются в гетерофонной фактуре и не имеют больших внутрислоговых распевов.

В южнорусской песенной традиции встречаются духовные стихи в виде псальм, песен-притч в сопровождении колесной лиры. Юг России отличается богатой инструментальной культурой. В свадебном ритуале и в досуговых формах времяпровождения молодежи используется скрипка и широкий круг духовых инструментов – кугиклы, двойная жалейка, дудки. В Курской области встречается специфический женский инструмент – кугиклы, кувиклы (инструмент в виде набора закрытых флейт). В отличие от классической флейты Пана, этот набор озвучивался не одним исполнителем, а совместными усилиями нескольких музыкантов ансамбля. Игрой на кугиклах отмечали вступление девочек в старшую возрастную категорию. Обучение девочек проводилось по всем правилам ритуального искусства, тайно, у женщин-знатоков игры на кугиклах. Каждая девочка обучалась не только игре на кугиклах, но и ритуальным выкрикам во время игры, что создавало определенную сложность.

Кроме того, на юге России распространены инструментальные ансамбли, часто сопровождающие пляски. Примером может служить ансамбль в Курской области, состоящий из кугикл, сопилок, рожков, скрипок и жалейки. Обратим внимание на тембр названных инструментов: кугиклы и сопилка – тембр свистящий, рожок – яркий и мелодичный тембр, жалейка – носовой специфический тембр, что приводит к соединению несоединимого, объединению несовместимых противоположностей – одного из ведущих принципов смеховой культуры. Слушание такого инструментального «наивного» ансамбля, сопровождающего пляску, вызывает смеховой эффект, веселое настроение. Особенности музыкального стиля южнорусских песен:

- силлабическое стихосложение;
- цезурированные ритмические периоды;
- опора на бесполутоновые и целотонные звукоряды;

бесполутоновые звукоряды представлены различными пентатонными структурами (полными и неполными), а целотонные звукоряды связаны с настройкой инструмента –

кугиклы;

- многоголосие в архаичных жанрах – диафония с бурдоном (бурдон может помещаться как в нижнем, так и в верхнем голосах).

Ритмика: ритмика южно-русских песен очень импульсивна. В ней широко используются дробные рисунки и синкопы.

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. В Курской области встречаются древние магические формы интонирования – бурдонное многоголосие. В женских песнях встречается монодийная гетерофония. В мужской лирической песне встречается функциональное двухголосие, где один из голосов исполняет роль подголоска. В поздней лирической песне встречается двухголосие с подводкой (верхний голос). В Белгородской области в женских или смешанных ансамблях при исполнении прощальных, сиротских свадебных и лирических песен распространена сложная форма многоголосия – соединение двухголосия и бурдонного многоголосия.

В целом, 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.