Тема 5. Среднерусская песенная традиция

Среднерусская традиция занимает центральное место в национальной музыкальной народной музыкальной культуре. Распространена в

- Московской
- Владимирской
- Нижегородской областях.

Можно встретить в Ивановской, Ярославской, Тверской областях. Черты центральной и южнорусской культуры несет в себе фольклор Калужской, Тульской и Рязанской областей. Ее возникновение приходится на период укрепления Московского государства в XVI-XVII вв. Московские песенные новинки распространялись благодаря посетителям ярмарок, отходникам, ямщикам. Песенные жанры:

- Лирическая песня (широко распространена в быту, свадебном обряде, инструментальном жанре). Лирическая песня является преобладающим жанром, что является важнейшей характеристикой фольклора центра России. Лирическая песня центра России несет в себе и особую идейно-художественную нагрузку. На всех, даже на инструментальных произведениях ощущается явное тяготение к лирике.
- хороводные песни – плавные, неторопливые, лирические. Для среднерусского хоровода очень характерно участие солистов танцоров, подкрепляющих смысл песни плясовыми движениями. Их выразительные движения руками в фольклорной традиции называются «рассуждениями».
- кадрильные песни, частушки. Исполняются спокойно, неторопливо. Окрашены лирическим настроением.

Свадебный обряд.

В свадебном обряде преобладает лирическое настроение. Лирические песни становятся фактически драматургическим ядром свадебного обряда.

Жанры:

- лирическая песня, на которую выпадает ведущая драматургическая роль в обряде;
- величальные песни (как и лирические песни являются доминирующим жанром обряда. Носят жизнеутверждающий, бодрый характер, часто сопровождаются плясовыми движениями. Эти особенности сближают среднерусскую традицию с южнорусской).

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.

Песенные традиции среднего Поволжья

Территория распространения:

-Ульяновская
- Самарская

- Саратовская
- Пензенская области

Просматриваются в фольклоре русского населения Татарии, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Мари. 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 ее формирование оказали влияние:

- близкое соседство с финно-угорскими и тюркскими народностями и народами,
- условия хозяйствования (это нашло отражение в содержании песенного творчества),
- природные условия, развитие, помимо крестьянского, промышленного производства (это предопределило, в частности, отсутствие плясовых движений и ритмов в песенной культуре Поволжья),
- связь с другими песенными традициями (в песнях Поволжья как и в Среднерусских, проявляются общенациональные черты русского музыкального фольклора).

В местном фольклоре преобладают медленные хороводы («круги»). Чаще всего они приурочены к определенным датам крестьянского календаря (в основном к весенним праздникам) (это роднит с южнорусской традицией).

Свадебный фольклор:

– преобладают песни лирического содержания, исполняемые в умеренном темпе (это сближает со среднерусской певческой манерой).

- плачи (причитания) невесты играют важную драматургическую роль (близость со северно-русской песенной традицией).
- величальные песни (близость с южной традицией).

Песни Поволжья имеют развитую многоголосную фактуру с преобладанием гармонических средств. Характер звучания песен очень своеобразен, самобытен. 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 предполагает ее эпический характер. Особенности волжской песенной манеры нашли свое точное выражение в местных народных терминах

«сказать», «орать» песню. Часто пение сопровождается саратовской гармоникой, балалайкой, скрипкой и тростниковыми дудками. В целом музыкально-образный строй средневолжской традиции отличает широта, полнокровность, благородная сдержанность в выражении чувств.

Среднеуральская песенная традиция

Средний Урал занимает горную и предгорную части Свердловской и Пермской областей, восточный склон Уральской горной системы и прилегающие западносибирские земли, входившие в прошлом в состав Пермской губернии. Первоначально среднеуральские земли осваивались коренным населением – предками финно-угорских и тюркских народов. Основной контингент переселенцев составляли северорусские крестьяне (из Поморья) и посадские люди, позже присоединились выходцы из центральных уездов. После зарождения и активного развития горнозаводской промышленности миграционный поток на Среднем Урале становится более пестрым. По своей конфессиональной ориентации значительная часть среднеуральского населения принадлежит к числу старообрядцев, не принявших церковной реформы, проведенной в середине XVIII в. Патриархом Никоном.

Специфика традиционной культуры на Урале обусловлена соединением в трудовых и культурных традициях местных жителей земледельческой составляющей с промыслово-промышленной. В связи с этим основными носителями традиционной культуры на Среднем Урале являются крестьяне и мастеровые люди, проживающие в деревнях, селах, слободах, а также «заводских» селах или «заводах».

В качестве базового плана среднеуральской традиции утверждаются закономерности северорусского и отдельных элементов среднерусского крестьянского песнетворчества, к которым позже присоединятся принципы городской песенности.

В системе региональных песенных культур России среднеуральская вписывается в контекст традиций позднего формирования или «вторичной локализации фольклора».

Особенностью музыкального плана календарных обрядов является его фрагментарность, обусловленная поздним формированием среднеуральской традиции, ассимилирующая разнообразные истоки, и охарактеризованная второстепенной ролью земледелия в трудовой деятельности населения.

Календарные песни различны по времени возникновения и музыкально-поэтическим закономерностям: более полно представлен зимний святочный песенный цикл: «колёдки», «виноградья», детские «славы», новогодние «посевания», песни девичьих гаданий; музыка масленичной недели представлена единичными образцами; менее обширна сфера весенне-летнего календаря. Значительную роль в структурировании календарного года играют и необрядовые жанры: сезонно приуроченные весенние и осенне-зимние хороводные песни, лирические проголосные (на Масленицу, исполняемые в среде замужних женщин), частушки

(троицкосемицкая неделя, исполняемые молодежью), духовные стихи (посты и дни поминовения усопших – Радуница и Троица).

Роль центрального элемента среднеуральской песенной традиции принадлежит причетно-песенному комплексу традиционной свадьбы. Начальную фазу инициационной линии ритуала, соответствующую символическому умиранию невесты озвучивают: сольная свадебная причеть (сольная плачевая речитация); групповые причитания (коллективное обрядовое песни «вытьё»); прощальные песни (близкие коллективной причети). Этапы территориального перехода невесты и контактов двух семей отмечают величальные и корильные песни («просмешные припевки»).

Из неприуроченных песенных жанров одно из центральных мест принадлежит лирическим песням – «проголосным» (по народной терминологии), в основном бытующих сегодня в женской среде. Исполнение протяжных песен обозначается кругом народных терминов «вытягать», «возгудать», «качать мотив» (с мелодическими поворотами распевать слова).

В виде отдельных монострофных песен, также в форме спевов, объединяющих несколько строф, бытуют средне-уральские частушки («припевки», «наговорки», «набирушки», «повертушки»). Основную часть уральских «наговорок» составляют неприуроченные, имеющие обычно любовные, социально-бытовые или историческое содержание. Народные исполнители дифференцируют частушечные мелодии на скорые («крутые», «короткие»), связанные с движением и моторной речитацией, и медленные («растяжные», «длинные»), связанные с напевной речитацией.

В культуре староверов, живущих на Урале, бытуют духовные стихи позднего формирования. Особенности музыкального стиля среднеуральской песенной традиции:

• доминирование сегментированных ритмических форм,

• диатоническая ладовая основа;

• гетерофония, в том числе двухрегистровая, в качестве ведущей фактурной модели – близка к стилистике северных и средневолжских песен (Кировская область, Прикамье, русские села Удмуртии).

Таким образом в музыкальном фольклоре Среднего Урала соединяются традиции Севера, Поволжья, Сибири.