Тема 3. Северорусская традиционная музыкальная культура

Северорусская традиционная музыкальная культура относится ко второй крупной региональной системе песенного фольклора. Территория распространения северорусской музыкально-поэтической традиции:

- современная территория Новгородской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей;
- частично у представителей славянского этноса, проживающих на территориях Коми, Карелии и Кольского полуострова;
- северные районы Костромской и Кировской областей (можно обнаружить некоторые стилевые особенности данной песенной традиции).

На развитие северных песенных традиций особое влияние оказали:

1. доминирование Новгородского княжества (на этих территориях в меньшей степени сказались последствия междоусобиц XII-XIV вв., здесь в меньшей степени проявились отрицательные последствия крепостного права).
2. суровые природные условия;
3. уникальные социально-культурные и бытовые условия:

- преобладание рыболовства и охоты над земледелием,
- традиционные торговые и культурные связи с представителями финно-угорского этноса-карелами, вепсами, коми, удмуртами (русские, осваивая северную территорию, постоянно контактировали с этими коренными народами финно-угорской языковой группы). Возможно названные контакты и объясняют своеобразие северной культуры, её резкое отличие от западно-, и южнорусской культур.
- традиционные торговые и культурные связи с западными славянами и другими культурами благодаря торговым связям и посредством беломорского судоходства.

С XII в. к берегам Белого моря проникают новгородцы – мореходы, занятые промыслами рыбы, морского зверя. Мужчины, как правило, владели грамотой и мореходной наукой, основами математики, астрономии и кораблестроения. Промысловохозяйственная специфика, особенности быта и праздничнопроизводственного календаря в значительной мере определили их фольклорную систему, в которой большое место занимает эпическая традиция.

- заселение территории старообрядцами *Большой приток населения на северно-русскую территорию начался во II половине XVII века после раскола русской церкви. На Русский Север устремились старообрядцы, образовывая свои скиты, монастыри, деревни. Гонения укрепляли «ревнителей древнего*

благочестия» в осознании их особенной миссии. Старообрядцы с их своеобразной материальной и духовной культурой сохранили до нашего времени огромное число старых рукописных книг, в том числе и певческих рукописей крюковой нотации – ценнейших памятников русского церковно-певческого искусства.

Замкнутость жизни старообрядческих общин, суровые внутренние запреты не только в религиозной, но и в культурно-бытовой сфере (в частности, запрет на инструментальное музицирование и танцы) оказали сильное воздействие на структуру и способы функционирования текстов фольклорной традиции.

С приходом старообрядцев быт этого края приобрел специфические черты, а также под влиянием старообрядцев постепенно складывался психологический тип северянина – суровый, сдержанный, строгий.

В значительной мере фольклорную систему определили:

- промыслово-хозяйственная специфика,
- особенности быта,
- празднично-производственный календарь.

Система жанров со своим «ядром» и «перефирией» формировалась постепенно. В прошлом «ядро» северорусской песенной традиции составляли два слоя, взаимосвязанные между собой, – эпический и причетный. Для них характерны одни и те же закономерности:

- сольное исполнение;
- тоническое стихосложение;
- нестабильные сегментированные формы напевов регулируются нормами 8- или 9-сложной стиховой конструкции;
- однострочные напевы;
- речитативный тип напева (приближен к сказительскому речитативу);
- повествовательный тип интонирования;
- музыкальная формульность.

Следует отметить то, что особенностью северной фольклорной традиции является преобладание эпических песенных жанров в сольной сказительной форме. К ним относятся былины, баллады, духовные стихи, небылицы, скоморошины (были записаны этнографами на территориях Заонежья, по берегам Пинеги, Мезени и Печеры, т. е. в бассейнах крупнейших северных рек).

Постепенно эпический комплекс прекращает свое историческое существование и в качестве «ядра» северорусской традиции выступает причетный комплекс. Как уже отмечено, на стилевые особенности северных плачей и причитаний наложила отпечаток эпическая манера исполнения.

Помимо взаимодействия с высокоразвитой эпической традицией этому немало поспособствовали профессиональные плакальщицы «вопленицы», «вытницы». Причетная культура касается всех сторон песенной системы: свадебного, похоронного, рекрутского обрядов, необрядовых-бытовых плачей. Присутствуют две разновидности причети – сольная и групповая причетная песня (ансамблевая).

Северные плачи отличаются детально разработанной поэтикой, строгой упорядоченностью композиционных принципов. В них получили последовательное применение приемы, ставшие классическими в народной поэзии: синтаксический параллелизм, сопутствующая ему анафора (одинаковое начало стихов) в сочетании с варьированным повтором, синонимией, тавтологией. На их основе была выработана культура построения масштабных поэтических текстов, обладающих чертами эпического повествования.

Эпический и причетный комплексы оказали большое влияние на поэтический строй и образную систему текстов северорусских лирических песен. Эпические корни лирики подтверждаются обилием сюжетов исторической тематики, тонической организацией стиха.

Лирическая песня на Русском Севере бытует двух видов:

- ранняя женская лирика, связанная с хороводным жанром,

- поздняя, в виде народных романсов, иногда бытующих в городском стиле.

Широко проникает в обрядовый фольклор частушка, заполняя праздничные формы музыкального творчества. 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.

Календарь в северорусской традиции можно охарактеризовать как фрагментарный и эклектичный по своему стилю. В основном он представлен святочным комплексом с исполнением обрядовых песен: рождественских колядок (с христианскими мотивами), поздравительных «виноградий». Остальные календарные праздники представлены вторично приуроченными жанрами (например, на Масленицу исполняется в качестве вторично приуроченного жанра лирическая песня; жанр частушки пронизывает весь календарь в качестве приуроченного жанра; хороводная «избенная» песня заменяет во многом отсутствующий календарь).

Из обрядового фольклора на Русском Севере прекрасно сохранился свадебный ритуал. Северорусскую свадьбу называют «свадьба-похороны»

(классификация Б. Б. Ефименковой), где доминирует инициационный переход невесты. Драматургия всего свадебного действа строится с резким контрастом двух составляющих его частей:

- первая – происходит в доме невесты и включает этапы ее постепенного отчуждения от своего рода и социовозрастной группы;

- вторая – происходит в доме жениха и чаще сводится лишь к застолью.

Контрастность двух частей выражается и в их музыкальном наполнении. В довенечной части ритуала звучат преимущественно причитания («вопли», «причеть»), интонируемые на погребальные и свадебные напевы, и прощальные, причетные песни. Специфическая особенность музыкального кода свадьбыпохороны заключается в исполнении групповой причети. Вторая часть свадебного пира оформляется песенными напевами – припевками. Свадебные ритуалы Севера существуют в двух версиях: причетно-песенном и причетном (песни отсутствуют). Бытуют разные разновидности причети:

- сольные причитания допесенной формы (не поются, а декламируются), сольные причитания песенной формы (политекстовые напевы), ансамблевые причетные песни;

- контрапунктические формы – соединение свадебной причетной песни и сольного причитания, частушки и сольного причитания, хороводной песни и сольного причитания.

Для сопровождения песенного фольклора на русском Севере чаще всего употреблялись гусли (связаны с эпическим комплексом), пастушеские трубы, гудок, позднее тальянки, трехрядки (местные разновидности гармоник), скрипка, балалайка.

Музыкальная стилистика северного песенного фольклора близка эпическим жанрам сказателей. Особенности музыкального стиля северорусских песен:

- распевание тонического (акцентного) стиха. Его ритмику организуют 2, чаще 3 постоянных ударения (данный тип стиха распространен в эпосе, причитаниях, свадебных и хороводных песнях, в лирических песнях);

- размеры 11/4 и 9/4 (характерно для эпических и свадебных песен);

- использование уменьшенных интервалов (уменьшенную квинту и уменьшенную кварту);

- преобладание многоголосной песенно-хоровой фактуры – усложненная гетерофония с «пучкообразным» расслоением голосов между мелодическими «узлами»;

- использование двухрегистрового звучания вокальных ансамблей, в которых октавное удвоение основной мелодии (в легком головном регистре)

проходит в верхнем или среднем голосе. В гармоническом отношении голоса звучат собранно и сравнительно мягко;

- диатонические или гемитонные ладовые звукоряды;

- повествовательный тип интонирования (поступенное движение мелодики, преобладание секундовых и терцовых интервалов);

- преобладает женская исполнительская традиция: мягкая, негромкая, с широким привлечением головных резонаторов. Сегодня мужское пение для Русского Севера не характерно. Эпический строй народного песенного искусства Севера, его строгость, сдержанность, степенность, сказывающиеся в музыкальной стилистике и в исполнительской манере, определяют художественный облик песенного фольклора данного региона.