Дата урока: 13.11.2020

Тема: *Местная стилистика русской народной музыки*.

Задание: Записать конспект лекции. Выслать фото конспекта по адресу: **tatiana-kr@mail.ru**

На существование местных отличий в народном песенном творчестве обратили внимание уже на первых порах зарождения русской фольклористики. Об этом ещё в XIX веке писали в своих трудах В.Трутовский, М Стахович, Н. Лопатин, Ю. Мельгунов, Н. Пальчиков, А. Листопадов им мн. др. В XX веке эту проблему изучали Е Гиппиус, К. Квитка, А.Руднева, Т Бершадская. Их мнение можно выразить русской пословицей: «Что город – то норов, что деревня – то обычай».

В наши годы появилось много исследований, посвященных этой проблеме- это диссертации С. Браз (о вятской песенности), А. Мехнецова(о песенном фольклоре Томского Приобья), Н. Гиляровой (о песнях Рязанской Мещеры), работа Б. Ефименковой (о вологодских причитаниях) и др.

При изучении региональных особенностей народного музицирования важно определить, чем вызвана эта относительная обособленность.

Причины образования местных традиций.

Народное искусство создаётся в процессе творческого общения людей. Главное, что влияет на формирование народных музыкальных явлений – это длительное (с точки зрения исторического времени) совместное проживание представителей одной общины, ориентированные на единые политические, морально-этические, культурные нормы, решающие одни и те же хозяйственные задачи.

Народное ис-во, как и профессиональное, базируется на конкретной жизненной основе и является её художественным отражением. На него воздействуют разнообразные внешние факторы – **условия жизни народа,** которые необходимо учитывать для понимания процессов образования и бытования местных традиций:

1. *И с т о р и ч е с к и е –* миграция населения, смешивание восточных славян между собой и с западными славянами, а позже – русских с другими племенами и народами; влияние на русскую народную культуру фольклора народов, живущих в близком соседстве; иногда длительная обособленность той или иной группы населения (например, семейских Забайкалья или казаков-некрасовцев, долгое время живших в отдалении от основных центров русской культуры).
2. *О к р у ж а ю щ а я п р и р о д а.* Песни жителей степей отличаются от песен, звучащих в лесной полосе; народное ис-во северных районов не может быть похожим на фольклор, бытующий в местностях с солнечным, тёплым климатом; к горах голос звучит иначе, чем в степи или в лесу, или в открытом поле.
3. *У с л о в и я б ы т о в а н и я.* В связи с различным хозяйственным укладом и бытом народа складываются неодинаковые условия для исполнения песен. Например, хлеборобы чернозёмной полосы с песнями шли в поле и с песнями возвращались с работы. Теплыми летними вечерами молодёжь выходила на «вулицу» водить хороводы, петь «уличные» песни. На Севере чаще пели в избе на посиделках и даже хороводы водили внутри помещения («утушные»). Поэтому южные песни звучат резко и открыто, а северные – более мягко и строго.
4. *Б ы т о в о й и х о з я й с т в е н н ы й у к л а д* влияют на формирование системы жанров фольклора, бытующего в данной местности. Так в земледельческих районах важную роль играют песни, связанные с крестьянским календарём. А на Севере полнее сохранился эпический жанр, т.к долгое время сохранялась традиция брать с собой на промысел старика – исполнителя «старин» - за равный пай добычи.

Таким образом, при изучении местных традиций необходимо учитывать совокупность разнообразных факторов – исторических, природных, хозяйственных, способствующих культурному объединению людей, проживающих в данной местности.

Основные признаки местных традиций:

Местные свойства народной традиции обнаруживают себя по-разному:

1. *М у з ы к а л ь н о – э т н о г р а ф и ч е к и е* признаки – это особенности обрядов, сопровождавшихся пением, а также привычные для данного региона условия исполнения песен - в поле, на сельской улице, на «беседах», на «посиделках», на «вечерках»; а также особенности инструментария.
2. *М у з ы к а л ь н а я с т и л и с т и к а.* Каждая местная «школа» использует целый арсенал весьма характерных, излюбленных средств художественной выразительности. Это касается ритма, мелодики, лада, многоголосной фактуры, строфической структуры, Именно они определяют стилевое родство напевов, распространённых в данном регионе.
3. *П е в ч е с к а я м а н е р а –* это своеобразие народного пения в том или ином районе России. Она часто связана с особенностями местного говора (диалектом) и тесситурными условиями исполнения песни. В Южнорусских селах песни звучат резко, звонко, звук направляется жёстко и прямо сквозь неширокую щель между зубами. Губы поющих находятся, в основном, в положении полуулыбки - у всех исполнителей хорошо виден верхний ряд зубов. Женщины поют в среднем вокальном регистре, используя, преимущественно, сильный и густой грудной резонатор. Мужчины поют в предельно высокой тесситуре, выдавая максимальную

звучность. Такая манера рассчитана на звучание песни в широкой степи, на просторной улице, под открытым небом. Голоса певцов разносятся далеко, слышны на большом расстоянии. Общий настрой песен приподнятый, эмоциональный, экспрессивный.

Совсем иначе исполняются песни в старожильческих сибирских сёлах. Характер их звукоизвлечения во многом определяется широким диапазоном голосов при использовании предельно низкого регистра у альтов. В большинстве случаев характер звучания народных песен у старожилов Сибири суровый, серьёзный, несколько унылый.

В различных областях России певцы используют свои приемы и способы игры голосом, так называемые «иканья», «гуканья», сбросы и подъезды к звуку.

Представление о местной традиции будет неполным без учета местной жестикуляции, мимики и пластики народного движения, – народной хореографии, а также манеры поведения певцов.

Таким образом, *в совокупности музыкально-этнографические особенности, стилевые и исполнительские качества придают народной музыке определённой местности ярко характерный, неповторимо индивидуальный колорит.*

Географические границы местных традиций.

Один из главных вопросов при изучении местных традиций – определение их географических пределов. Границы между местными традициями всегда относительны, они изменчивы и гибки.

Наряду с бесчисленным многообразием местных вариантов в народном музыкальном искусстве та или иная музыкальная традиция, бытующая на весьма обширной территории, обладает общими чертами и рядом отличительных признаков от других традиций.

Современная фольклористика предлагает узко ограниченные местные явления, бытующие в пределах одного села или небольшой «семьи» соседних деревень называть ***«локальными»*** (локальная песенная традиция села Подсереднее Алексеевского района Белгородской области); для относительно обособленной традиции, объединяющей большую группу сёл, использовать определение ***«региональный»*** (Пинежская, Мезенская, Устьянская традиции на Севере, Убинско-Улыбинская на Алтае и пр.); для этнографической территории, охватывающей несколько регионов – определение ***«зональный»***(Алтайская зона, донская казачья зона, кубанская казачья зона, русско-украинско-белорусское пограничье и т.п.). И наконец, обширные, наиболее масштабные по занимаемому пространству, местные традиции предлагается именовать ***«ареальными»*** (северный ареал, южный ареал, западнорусский ареал, среднерусский и средневолжский ареал, ареал казачих традиций, уральско-сибирский ареал).

В основу изучения местных особенностей пения должно лечь выявление подобных относительно замкнутых и характерных черт фольклора.

Дата урока: 20.11.2020

Тема: Западнорусский певческий стиль

Задание: Записать конспект лекции. Выслать фото конспекта по адресу: **tatiana-kr@mail.ru**

1. ***Музыкальная стилистика ареала***

западнорусской певческой традиции

План анализа:

1. Ареал распространения
2. Историчекие предпосылки формирования традиции
3. Жанровая структура местного фольклора
4. Местные черты свадебного обряда
5. Инструменты, бытующие на данной территории
6. Музыкально-стилистические особенности
7. Певческая манера

Ареал распространения:

Наиболее древними коренными славянскими чертами обладает западнорусская традиция. Она охватывает территории, включающие современные ***Брянскую, Смоленскую области и примыкающие к ним районы Орловской, Калужской и Псковской областей, а также районы Калининградской области ранее входившие в Псковскую губернию.***

Основными центрами западнорусской народной традиции являются **Брянск и Смоленск.** Здесь западная культура плавно переходит в родственные культуры Украины и Белоруссии.

Исторические предпосылки формирования традиции:

Они тесно связаны с культурным развитием восточного славянства, одной из древнейших ***прародин*** которого является **центральное и верхнее Поднепровье.** Западнорусская традиция имеет больше точек соприкосновения с фольклором западных славян, чем другие русские традиции, что также свидетельствует о глубинности ее национальных корней.

Жанровая структура:

Заметной отличительной чертой западнорусской традиции является ***хорошо сохранившийся пласт календарных сезонных обрядов и сопровождающих их песен.*** С древнейших времен там широко бытуют важнейшие славянские обряды – *закликание весны, семик, Иванов день, праздник последнего снопа, рождество, масленица.* Здесь особыми песнями и хороводами сопровождается *обряд первого выгона скота* («Егорьевские песни»); специальные песни исполняли во время *прореживания конопли*, есть *прополочные песни*. Существуют на западе и другие календарные обряды, такие, как *«Похороны Костромы», «Похороны Кукушки»* и пр.

Местными чертами отличается и западнорусская свадьба.

Таков, например ***обычай украшать свадебный традиционный каравай маленькой ёлкой или веткой сосны***, что получило отражение в текстах некоторых свадебных песен.

Инструменты, бытующие в западно-русском ареале:

Самые распространенные на данной территории музыкальные инструменты – ***скрипка, сдвоенная дудка («двойчатка»), кувички, колёсная лира.*** Причём, каждый из перечисленных инструментов бытует не повсеместно на всей западной территории, а каждый в своей местности.

Музыкально-стилистические особенности:

В музыкальной стилистике календарных, свадебных и хороводных песен преобладают архаические компоненты: ***силлабический строго цезурованный стих; гетерофония в многоголосии либо использование бурдона; узкообъёмные лады; равномерный музыкально-слоговой ритм с минимальными распевами слогов.***Сходные музыкально-стилевые структуры встречаются в обрядовом фольклоре других славянских народов, что свидетельствует о наличии общих глубинных корней.

Манера исполнения песен в данном регионе также отмечена местными чертами: ***звонкая прямая подача звука в среднем регистре, завершение строф длительным тщательно выстроенным унисоном, использование выкриков-возгласов (гуканий) в серединах и концах музыкальных фраз*.**

Вывод: В целом, западнорусская традиция – самая строгая, самая «классическая» и самая славянская в ряду других русских манер.

Дата урока: 27.11.2020

2. *Свадебный обряд Смоленской области*

Задание: Записать конспект лекции. Выслать фото конспекта по адресу: **tatiana-kr@mail.ru**

Свадьба, как обязательный семейный обряд зародилась в глубокой древности. В русском крестьянском быту она постепенно развилась до многосоставного «действа» - своеобразной театрализованной игры, длившейся несколько дней. Ритуал церковного венчания разделял свадебную игру на две части. Вторая, после венца, - это собственно свадебный пир или «княжий стол». Основная же драматургия свадебной игры развивалась в первой части; здесь были сосредоточены главные, решающие моменты обряда: ***просватанье, сговор, девичник, прощание невесты с «красной красотой», традиционная баня, благословение, а затем встреча и проводы свадебного поезда.*** Народ верил, что с помощью этих действий обеспечит счастье и благополучие будущей семьи.

Сходные моменты лежат в основе свадебных традиций всех русских местностей.

В роли сватов выступал кто-нибудь из родственников. Нередко случалось, что будущий жених и не ведал, что отец заслал для него сватов. Приходя говорили, что пришли за товаром. Начинался разговор о *приданом*. В качестве приданого просили обычно 10-20 пудов хлеба, корову, телёнка, овцу, курицу, поросёнка; из одежды – шубу, валенки. Договорившись, назначали день, когда невестиной родне можно будет посмотреть двор жениха. После смотрин шли *заручены*, в которых участвовали два свата. Как только они ударяли по рукам, вопрос о свадьбе считался решенным, здесь же уточняли её срок. На зарученах положено было выпить. Невеста одаривала родню жениха вышитыми полотенцами.

Вечером перед венцом у невесты собираются её подруги на девичник. Наряжают ёлку, обычно небольшую, украшают её лентами и ставят повыше. Рядом усаживают невесту, а девушки садятся за стол и вокруг. На девушках платки, невеста же – в венке. На девичник является сват – узнать, собрана ли невеста к венцу. В это время у жениха идёт свой пир. Его родня дарит ему подарки. На рассвете родители благословляют жениха, и вся родня едет за невестой. В доме невесты все места за столами заняты. Дружка должен откупить место для жениха и его родни. Выкуп стола всегда сопровождался дружеской перебранкой, ярко запечатлённой в песнях:

«Вылазьте, девки, с-за столья,

Вылазьте, девки, с-за столья,

Как сучки с-под столья,

Как сучки с-под столья!»

«А ваш молодой, как чёрт надутой,

Он ползёт, ползёт, да-й растянется!

Мы тебя, друженька, доведём,

За чуб от стола отведём.

Не положишь на стол золотого,

Не пусти за стол молодого!

На нашем столе четыре угла –

Клади-ка ты нам четыре рубля!»

Жених обязательно привозил в подарок невесте платок. Но каким бы он ни был дорогим и красивым, все гости, особенно девушки, наперебой кидались корить жениха за плохой подарок. Жених и сват одаривали коривших пряниками, конфетами, деньгами, пока платок не оценивался по достоинству.

После выкупа стола жениха и невесту благословляли к венцу.

Песням принадлежала ведущая роль на свадьбе. В Смоленской области бытуют четыре вида свадебных песен: ***плачи, обрядовые песни, лирические и величальные.*** Звучала на свадьбе и инструментальная музыка: играли на скрипках, дудах, цимбалах.

Свадебные песни отличаются эмоциональной многоплановостью. В их напевах можно встретить всё – от яркой, праздничной интонации до самой скорбной – плачевой. Вместе с тем, характерной чертой является проведение общих попевок через все песни свадебного обряда внутри одной традиции. В одних деревнях – это плачевая попевка, в других – праздничная, в третьих – и те, и другие. Однако праздничных напевов на Смоленщине больше, так как народ через века пронёс славянскую традицию свадьбы как большого и радостного праздника.

Песни праздничного характера отличаются четкой структурой, уверенной «поступью». Их поэтическая строфа складывается, как правило, из повторения одной строки. В основе напевов лежит квартовая или квинтовая попевки с мажорной терцией, а также мажорный секстовый звукоряд с кварто-терцовыми ячейками.

Задание: *Проанализировать* *примеры № 8,14,24,28,29 из сборника «Свадебные песни Родины Глинки» С. Пьянковой.*

Для многих праздничных напевов Смоленщины характерны особые метрические структуры, в том числе ***пятидольники***и ***шестидольники***. В основе напева-пятидольника лежат две фразы, каждая из которых укладывается в размер 5/4 (№ 8,14). В основе шестидольника тоже две фразы – по 6/4 каждая (№ 24). Нередко музыкальная строфа состоит из трёх двухчетвертных ячеек, объединённых в размере 3/2 (№ 21,22). Особенностью отдельных напевов являются несовершенные кадансы: напев звучит непрерывно (№ 22). Встречаются и замкнутые напевы, причём их долгие окончания явно указывают на связь с календарными песнями (№ 21).

О связи с другими жанрами говорит и содержание некоторых песен праздничной группы. Так мотивы текста «И там летели да серые гуси» (№ 25) характерны для дожиночных песен Смоленщины и для любовных лирических.

В отличие от праздничных песен виды поэтических строф плачевой группы довольно разнообразны. Здесь встречается *сдвоенная одночастная структура* *с точным повторением строки или с добавлением слова-заклинания* – **АА**1 (№ 2,6,18); *двухстрочная* – **АВ** – *с цепным строением* в развитии (№ 10). Есть особый вид двухстрочной строфы, в котором вторая строка складывается из дважды повторенного окончания первой (№ 19). Встречаются и различные виды *трёхстрочных структур* – **АВВ** (№7), **ААВ** (№ 16,17).

Мелодическая строфа плачевых песен, как правило, *двухфразная*, причём через обе фразы проходит, развиваясь, одна интонация. Это или *квартовый трихорд* (№ 7,19), или *малотерцовая попевка и пустая или заполненная кварта, образующие секстовый звукоряд* (№12).

Обращает на себя внимание манера исполнения ряда таких песен – полные большого напряжения, они звучат в довольно скором темпе. Почти все поют в унисон, изредка расходясь на терции.

Есть свадебные песни с плачевой интонацией напряженность звучания в которых создаётся иными средствами выразительности: сложной метроритмической и ладовой организацией, обилием распевов на особых ритмических рисунках (№ 7,10,11,13). Нисходящие интонации, протяжные кадансы, как бы всхлипывающие форшлаги делают звучание этих песен очень близкими плачам.

Особой формой музыкально-поэтической строфы отличаются песни *«Не было ветру» (№11) и «Можно, можно взнать по веселику» (№ 26) – сиротская свадебная.*

Поэтическая строфа *сиротской песни* складывается из повторения двух небольших строк – **АВАВ**. Музыкальную же строфу образуют четыре фразы, из которых вторая и четвёртая одинаковы – **АВСВ**. Напев словно соткан из минорных квартовых трихордов. Опевание минорной тоники VII натуральной ступенью, элементы фригийского лада с его напряжённым малосекундовым тяготением способствует драматическому звучанию песни.

Напев песни «Не было ветру» отмечен чертами, характерными для русской протяжной лирической песни. Это сказывается *в* *квинтовом запеве, в обилии распевов на междометиях, в необычно-широкой многофразовой структуре музыкальной строфы. Архаичное звучание пустых кварт и квинт в двухголосии, скандирование терций-заклинаний в дробном ритме* – во всём здесь сквозит непрекрытая скорбь.

При исполнении плачевых песен хором нередко часть певцов дублируют на октаву выше нижний голос. Такая манера исполнения называется у них пением «с подголосником» (№ 17)

Лирические свадебные песни Смоленщины отличаются тихой печалью. В них сочетаются грустное и безысходное настроение со светлым лирическим чувством. Особенно трогательно звучат обороты **VI-I, VI-III** *и мягкое опевание тоники* **VII** *натуральной ступенью* (№ 3,4,5,15).

Как и обрядовые, лирические свадебные песни внутри одной свадьбы имеют единое интонационное зерно – обычно *минорный квартовый трихорд с опеванием* и также приурочены к определённым действиям: № 3,4 – к девишнику, №5 поют во время прощания невесты с «красотой», № 15 – за столом.

Свадьба Смоленского региона богата *величаниями,* особенно *шуточными дразнилками*. Большая их часть обращена к дружке. Многие из них звучат на праздничной интонации.

Под влиянием времени, в связи с новыми взглядами на брак, в корне изменилось отношение к свадебному обряду: свадебные «действа» постепенно утратили в народном сознании свою магическую силу. Этим объясняется пропуски ряда моментов в ходе свадьбы, что раньше было просто немыслимо (например, прощание с «красной красотой»). Время разрушило восприятие свадьбы как цельного и необходимого обряда. Но традиция свадьбы-праздника всё еще продолжает жить. И сейчас есть *просватанье* и *девишник*, есть *выкуп стола*, доставляющий много весёлых минут, есть богатый *«княжий стол»* и прекрасные *старинные свадебные песни.* Их исполнение – добрая дедовская традиция. Сейчас на свадьбах поют всё: старинные свадебные вперемешку с лирическими, хороводными и с современными городскими песнями.