

УДК 398.3

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЮГА РОССИИ: ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ – В СОВРЕМЕННЫЙ СЛАВЯНСКИЙ МИР¹

Буксикова Ольга Борисовна, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры педагогики и методики профессионального образования, Белгородский государственный институт искусств и культуры (г. Белгород, РФ). E-mail: o.buksik@mail.ru

Кузнецова Наталья Станиславовна, старший преподаватель, кафедра искусства народного пения, Белгородский государственный институт искусств и культуры (г. Белгород, РФ). E-mail: natafolk@mail.ru

Статья направлена на изучение исторических сведений о традиционном исполнительстве Юга России. Концертные выступления народных музыкантов Юга России в Москве в 1970–80-е годы позволили широкому кругу слушателей познакомиться с неповторимым колоритом народного многоголосия,

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-14-31001.

увидеть в первозданной форме традиционную хореографию. Данные выступления произвели неизгладимое впечатление на современных композиторов, писателей, художников и послужили мощным толчком к развитию фольклорного движения. В результате южнорусский регион стал местом регулярных научно-исследовательских экспедиций, научно-творческих лабораторий всесоюзного масштаба, деятельность которых отразилась в многочисленных публикациях статей, монографий, нотных сборников, аудиозаписей, видеофильмов, фотоальбомов. Активный интерес собирателей, востребованность народных музыкантов на столичных концертах способствовали активизации народного исполнительства, сохранению традиционной певческой манеры. В настоящей работе представлен аналитический обзор нотаций народных песен региона, освещена деятельность выдающихся фольклорных коллективов, принявших участие в столичных этнографических концертах, составлен перечень пластинок, записанных на Всесоюзной студии грамзаписей, открыты аутентичные источники, послужившие основным материалом при создании популярных вокально-инструментальных композиций групп «Ариэль», «Иван Купало», охарактеризована форма трансляции народной песни в современный славянский мир.

Ключевые слова: традиционное музыкальное искусство Юга России, фольклорные коллективы южнорусского региона, этнографические концерты, славянский мир, современные формы трансляции народных песен.

FOLK MUSIC ART OF THE SOUTH OF RUSSIA: FROM THE DEEPNESS OF THE CENTURIES TO THE MODERN SLAVIC WORLD²

Buksikova Olga Borisovna, Dr of Art History, Professor, Honorary Worker of Culture of the Russian Federation, Professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Professional Education, Belgorod State University of Arts and Culture (Belgorod, Russian Federation). E-mail: o.buksik@mail.ru

Kuznetsova Natalya Stanislavovna, Sr. Instructor, Department of the Art of Folk Singing, Belgorod State University of Arts and Culture (Belgorod, Russian Federation). E-mail: natafolk@mail.ru

The article is aimed at studying the historical information about the traditional performance of the South of Russia. Concert performances of folk musicians of the South of Russia in Moscow in the 1970-80s allowed a wide range of listeners to get acquainted with the unique color of folk polyphony, and to see in original form the traditional choreography. These performances made an indelible impression on contemporary composers, writers, artists and served as a powerful impetus to the development of the folklore movement. As a result, the Southern Russian region became a place for regular scientific research expeditions, scientific and creative laboratories of all-Union scale, whose activities were reflected in numerous publications of articles, monographs, music collections, audio recordings, video films, photo albums. The active interest of collectors, the demand for folk musicians at the capital's concerts contributed to the activation of folk singing, and the preservation of the traditional singing manner. This article presents an analytical overview of the notations of the folk songs of the region, highlights the activities of outstanding folklore groups that participated in the capital's ethnographic concerts, compiled a list of records recorded at the All-Union Recording Studio, and discovered authentic sources that served as the main material for the creation of popular vocal instrumental compositions of the groups "Ariel" and "Ivan Kupalo" in the form of the translation of the folk song into the modern Slavic world.

Keywords: traditional musical art of the South of Russia, folklore collectives of the Southern Russian region, ethnographic concerts, Slavic world, modern forms of broadcasting of folk songs.

² The reported study was funded by RFBR according to the research project № 17-14-31001.

Территория Юга России представлена чрезвычайно сложным культурным ландшафтом. Его рельеф формировался как под влиянием традиций двух мощных восточнославянских этносов – русских и украинцев, так и в результате взаимодействия более мелких субэтнических групп, заселявших эти места во время строительства засечных черт, оборонявших Московское государство от набегов кочевников. Сложность исторических и этнокультурных процессов, происходивших в данном регионе, непосредственным образом отразилась на пестром в стилевом отношении музыкально-этнографическом материале.

В результате на Юге России сформировался ряд крупных песенных систем, а также множество мелких музыкально-этнографических комплексов. Изучение музыкальной культуры региона и в настоящее время вызывает интерес исследователей, на что указывают многочисленные публикации. Безусловно, мощным толчком к изучению музыкальной культуры этого региона послужили концертные выступления аутентичных исполнителей в Москве.

Концертные выступления аутентичных исполнителей и их роль в популяризации народно-песенного искусства

Песенным очагом исследуемого региона по праву следует считать музыкальный фольклор Белгородчины. Этот край славится талантливыми аутентичными ансамблями, сохранившими в своем наследии виртуозное исполнительство, богатый песенный репертуар. Изучение и собирание музыкального фольклора на территории Белгородчины началось сравнительно недавно – во второй половине XX века. К этому времени, как известно, фольклорные традиции Русского Севера, Запада, Центральной части России уже были хорошо известны широкому кругу интеллигенции. Открытие удивительного мира народного многоголосья Белгородчины по праву принадлежит доктору искусствоведения, а в те времена – выпускнику Московской консерватории – В. М. Щурову. По его инициативе в этнографическом концерте 1966 года, организованном членами Фольклорной комиссии Союза композиторов России, впервые принял участие певческий гурт из села Афанасьевка Алексеевского района.

Фольклорный ансамбль под управлением Е. Т. Сапелкина покорила слушателей «искусным плетением голосов по правилам южнорусского контрастного многоголосия, яркой эмоциональностью, темпераментной пляской с особым полиритмическим приемом «пересек» [9, с. 35]. Впоследствии афанасьевцы многократно выступали перед столичной публикой и всякий раз вызвали неподдельный интерес своей самобытной исполнительской манерой. Результатом этнографических концертов явилась серия пластинок «Поют народные исполнители», записанных на Всесоюзной студии грамзаписи³.

Традиционное искусство южной России получило мировую известность в 1980-е годы – когда Валерий Ярушин, лидер ВИА «Ариэль», представил свою обработку афанасьевской песни «Уж ты, Порошка-Параня».

В 1970 году А. В. Рудневой в одной из ее последних экспедиций были записаны свадебные двухорные песни в селе Фоцеватово (Волоконовский район Белгородской области), строящиеся по типу канона. Анна Васильевна отмечала: «Это уникальное явление зафиксировано впервые за двести лет собирания народных песен» [6, с. 285]. В следующем, 1971 году, две песни «Як посеяла ленку» и «Зелёная сосёнушка» в исполнении фоцеватовского хора выходят в свет на гибкой пластинке журнала «Кругозор» [11].

Сансамблем села Фоцеватое связано еще одно историческое событие. Московскими учеными Е. В. Гиппиусом и А. С. Кабановым подготовлена рукопись «Двенадцать русских народных песен в партитурных нотациях звукозаписи 1970–1973 годов», под общей ред. Е. В. Гиппиуса [1]. Хотя рукопись так и не была опубликована, в ней впервые был применен метод многоканальной нотации. В предисловии к сборнику помещена статья Е. В. Гиппиуса, представившего перед учеными новый ракурс изучения народного многоголосия. В этот сборник вошли четыре песни из села Фоцеватово. Позже данный метод нотации будет использован А. В. Рудневой, В. М. Щуровым, С. А. Пушкиной при издании работы «Русские народные песни в многомикрофонной записи» [6].

³ Поют народные исполнители: ЗЗД-21482, ЗЗД-21480, Д-30039-40.

В этом сборнике размещены и песни села Афанасьевка, подготовленные В. М. Щуровым.

Этнографические концерты, проводившиеся в 1979 году, открыли слушателям еще один замечательный коллектив исполнительниц из села Купино Шебекинского района. В 1982 году на студии «Мелодия» состоялась запись грампластинки «Песни села Купино Белгородской области». Позже, в 1999 году, одна из песен, записанных на этом сеансе – «Колида-караселка», – станет основой популярной композиции московской рок-группы «Иван Купало». Нотации, этнографические материалы будут размещены Е. А. Дороховой в монографии «Этнокультурные “острова”: пути музыкальной эволюции» [3].

В 1986 году Пол Уинтер, американский джазовый музыкант и композитор, совершавший путешествие по России в поисках музыки живой природы (побывал в Сибири, на озере Байкал), совместно с ансамблем под управлением Дмитрия Покровского записал альбом «Пульс земли». В этот альбом вошли две композиции по мотивам народных песен Белгородчины – «Под Белгородом» (Down in Belgorod) и «Зеленые сны» (Green Dreams).

Документальные фильмы о народной культуре Юга России

Неподдельный интерес к народной культуре, вызванный у столичной интеллигенции в результате знаменитых концертных выступлений, отразился и в активной творческой деятельности режиссеров. Песенная традиция села Большебыково Красногвардейского района раскрывалась постепенно. В документальном фильме московского кинорежиссера Павла Васильевича Русанова «Песни над Тихой Сосной» (1981) предстал мужской квартет мастеров народных песен с неизменным запевалой и подголоском Михаилом Акимовичем Щербининым.

Начиная с 1959 года в экспедиции Московской консерватории под руководством В. М. Щурова регулярно записываются народные песни в исполнении большебыковцев. Однако практически нигде не фиксировался их этнографический контекст.

С 1980-х годов работу в этом селе начали московские фольклористы А. Н. Иванов и

В. Н. Медведева. В результате в 1983 году на студии «Мелодия» был выпущен альбом из двух пластинок «Традиционная свадьба южной России». По существу – это первое комплексное исследование южнорусской свадьбы. До сих пор свадебные песни Белгородчины публиковались по отдельности, без комментариев о ситуации исполнения. В кругу исследователей уже сложились представления о веселом характере свадебного обряда Юга России. Вот характеристика южнорусской свадьбы, представленная В. М. Щуровым: «...на юге во время свадебного обряда беспрестанно звучат плясовые свадебные песни, по форме близкие хороводным, а поют их не только подруги невесты, но и все остальные гости, в том числе и мужчины» [10, с. 60].

С появлением пластинки под редакцией А. Н. Иванова перед исследователями открылся иной или новый мир южнорусской свадьбы: с обилием медленных песен медитативного характера звучания, наличием нескольких политекстовых напевов, озвучивающих важнейшие моменты ритуала, а также плачей невесты, исполняемых как сольно, так и совместно с прощальными песнями подружек.

Активное изучение песенного наследия села Большебыково продолжилось уже целой группой московских ученых и любителей народной культуры под управлением Е. А. Дороховой. Ей удалось зафиксировать свадебный обряд села в «живом» исполнении. В ходе съемок из глубин коллективной памяти вдруг стали всплывать уже прочно забытые моменты обряда. В настоящее время полное описание большебыковской свадьбы и фрагменты видеозаписей размещены на портале «культура.рф» [2].

Песенная традиция села Подсерднее Алексеевского района Белгородской области тоже открывалась слушателям постепенно. Первые записи в этом селе были сделаны В. М. Щуровым в 1964 году. Тогда собирателем была записана баллада «О татарском полоне» от двух мастериц Евгении Никитичны и Марии Ильиничны Башкатовых. Известность, узнаваемость традиция получила уже через 15 лет – в 1979 году, благодаря экспедиции Московской консерватории (собира-

тели В. Н. Медведева и А. Н. Иванов). К этому времени в селе уже сложился коллектив, которым руководила О. И. Маничкина. В 2004 году Ольге Ивановне Маничкиной присвоено высокое звание «Почетный гражданин Алексеевского района» и вручена национальная премия «Душа России» за заслуги в развитии народного творчества в номинации «Народное пение».

После приезда консерваторцев у подсердненцев началась активная концертная жизнь: выступления «в больших и малых городах России», за рубежом, записи на студии «Мелодия», съемки американскими компаниями. Киностудией «White rabbit» совместно с кафедрой этномузыкологии Воронежского государственного института искусств был снят фильм «Россия. Спрятанная память», номинированный на премию Оскар. В его кадры вошли и песни села Подсерднее. В настоящее время песни села пользуются особой популярностью у наших братьев – славян. В Польше во Выходне проходят ежегодные

фестивали, в концертной части которых исполняются польскими коллективами подсердненские песни.

Народная музыкальная культура южнорусского региона сложилась в особых историко-культурных условиях. В результате на этой территории сформировалось множество самобытных народно-певческих традиций. «Открытие» музыкального искусства Юга России широкому кругу слушателей связано в первую очередь с историческими концертами, организованными музыковедами и композиторами во второй половине XX столетия. Удивительный мир гармонии исполняемых произведений, неповторимый яркий тембровый колорит, сложная музыкальная фактура, самобытность хореографических компонентов, оставили сильное эмоциональное впечатление у слушателей. В результате, народные мелодии южной России стали осмысляться славянскими композиторами и певцами в новом ракурсе, отвечающем потребностям социума.

Литература

1. Двенадцать русских народных песен в партитурных нотациях звукозаписей 1970–1973 годов / сост. Е. Гиппиус, А. Кабанов. – М.: Совет. композитор, 1977. – 160 с.
2. Дорохова Е. А. Свадебный обряд села Большебыково Красногвардейского района Белгородской области [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.culture.ru/objects/463/svadebniy-obryad-sela-bolshebikovo-krasnogvardeyskogo-rayona-belgorodskoy-oblasti> (дата обращения: 14.03.2017).
3. Дорохова Е. А. Этнокультурные «острова»: пути музыкальной эволюции. Песенный фольклор русских сел Курского Посемья и Слободской Украины. – СПб.: Композитор, 2013. – 460 с.
4. Карачаров И. Н. Песенная традиция бассейна р. Псел. – Белгород: Крестьянское дело, 2004. – 422 с.
5. Никитина В. Н. Письма народных музыкантов (последняя четверть XX века). – М.: Москов. консерватория, 2014. – 248 с.
6. Руднева А., Щуров В., Пушкина С. Русские народные песни в многомикрофонной записи. – М.: Совет. композитор, 1979. – 335 с.
7. Руднева А. В. Курские танки и карагоды. – М.: Совет. композитор, 1975. – 309 с.
8. Сысоева Г. Я. Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья. – Воронеж: Воронеж. обл. центр нар. творчества, 2011. – 392 с.
9. Щуров В. М. Московские музыкально-этнографические концерты 1960–1970-х годов // Традиционная культура. – 2004. – № 2. – С. 34–36.
10. Щуров В. М. Южнорусская песенная традиция. – М.: Совет. композитор, 1987. – 320 с.
11. Яшина Л., Лазарев Л. Старые песни на старый лад // Кругозор. – 1971. – № 9.

References

1. *Dvenadsat' russkikh narodnykh pesen v partiturnykh notatsiyakh zvukozapisey 1970-1973 godov [Twelve Russian folk songs in the score notations of sound recordings 1970-1973]*. Moscow, Sovetskiy kompozitor Publ., 1977. 160 p. (In Russ.).

2. Dorokhova E. A. *Svadebnyy obryad sela Bolshebykovo Krasnogvardeyskogo rayona Belgorodskoy oblasti [Wedding ceremony of the village Bolshevikovo Krasnogvardeysky district of the Belgorod region]*. (In Russ.). Available at: <http://www.culture.ru/objects/463/svadebnyy-obryad-sela-bolshebikovo-rasnogvardeyskogo-rayona-belgorodskoy-oblasti> (accessed 14.03.2017).
3. Dorokhova E.A. *Etnokul'turnye "ostrova": puti muzykal'noy evolyutsii. Pesenny fol'klor russkikh sel Kurskogo Posemya i Slobodskoy Ukrainy [Ethnocultural "islands": the path of musical evolution. Song folklore of Russian villages of Kursk Poksyom and Slobodskaya Ukrain]*. St. Petersburg, Kompozitor Publ., 2013. 460 p. (In Russ.).
4. Karacharov I.N. *Pesennaya traditsiya basseyna r. Psel [Song tradition of the river basin. Psel]*. Belgorod, Krest'yanskoe delo Publ., 2004. 422 p. (In Russ.).
5. Nikitina V.N. *Pis'ma narodnykh muzykantov (poslednyaya chetvert' XX veka) [Letters from folk musicians (last quarter of the 20th century)]*. Moscow, Moscow Conservatory Publ., 2014. 248 p. (In Russ.).
6. Rudneva A., Shchurov V., Pushkina S. *Russkie narodnye pesni v mnogomikrofonnoy zapisi [Russian folk songs in the multi-microphone recording]*. Moscow, Sovetskiy kompozitor Publ., 1979. 335 p. (In Russ.).
7. Rudneva A.V. *Kurskie tanki i karagody [Kursk tanks and karagods]*. Moscow, Sovetskiy kompozitor Publ., 1975. 309 p. (In Russ.).
8. Sysoeva G.Ya. *Pesenny stil' voronezhsko-belgordskogo pogranich'ya [Song style of the Voronezh-Belgorod region]*. Voronezh, Voronezh Regional Center of Folk Art Publ., 2011. 392 p. (In Russ.).
9. Shchurov V.M. *Moskovskie muzykal'no-etnograficheskie kontserty 1960–1970-kh godov [Moscow musical and ethnographic concerts of the 1960s-1970s.]*. *Traditsionnaya kul'tura [Traditional culture]*, 2004, no 2, pp. 34-36. (In Russ.).
10. Shchurov V.M. *Yuzhnorusskaya pesennaya traditsiya [South Russian Song Tradition]*. Moscow, Sovetskiy kompozitor Publ., 1987. 320 p. (In Russ.).
11. Yashina L., Lazarev L. *Starye pesni na staryy lad [Old songs in the old way]*. *Krugozor [Krugozor]*, 1971, no. 9. (In Russ.).