

Кузнецова Марина Анатольевна
доцент кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК
posolon@mail.ru

**Использование песен весенне-летнего календаря в создании
сценических композиций (по материалам фольклорных
экспедиций СПбГИК в Смоленскую область 1988-1995 гг.)**

Весенняя обрядность – очень древний пласт традиционной культуры и современному человеку сейчас непросто погрузиться в это состояние коллективного заклинания - магического воздействия на силы природы¹. Однако даже через опыт погружения в особый звуковой мир обрядового переживания, в процессе самого календарного пения, можно многое почувствовать и представить. Возрождение природы с одной стороны, и состояние поющих девушек и баб, их стремление к любви, новой жизни, т.е. живая энергия чувственного восприятия, воплощенного в звуке.

Особое значение в этой работе приобретает создание звукового колорита, стремление приблизиться к традиционному тембру звучания, опираясь на звуковые характеристики, которые дают многочисленные аудиозаписи. Манера исполнения весенних песен особенная, они всегда пелись в высокой тесситуре, гулко и зычно, громким, насыщенным тембром, поскольку для обрядовых жанров только пение в тембре имело магическую силу. Весенние заклички - один из самых мощных календарно-музыкальных жанров на Смоленщине, их пели часто с использованием особого исполнительского приема – *зукания*, с расчетом на охват большого открытого пространства, иногда антифонным способом, когда поющие находятся в разных точках пространства (на разных концах или даже в соседних деревнях), производя своеобразную песенную переключку. Этот прием описания пространства очень интересен и в сценических условиях. Однако пространство сцены в этом смысле сложнее для исполнителей, чем природный ландшафт, оно немного сдерживает исполнителей в звуке и ограничивает в движении, а именно движение и является главным элементом отдельных циклов весеннего обрядового комплекса, например шествие к месту завивания венков на Духов день и развивания их в петровские «загвины». В это время пелись *троицкие*, *духовские* и относящиеся к этому же времени «*майские*» песни с характерным рефреном «*маю, маю зеляно*». Поскольку в этот период исполнялись и приуроченные лирические песни, частушки под гармошку или балалайку - неперенный атрибут народного гулянья, разнообразные хороводные песни, которые так же поются открытым

¹ Земцовский И.И. Мелодика календарных песен // Календарный песенно-обрядовый комплекс: исторические корни и полиэтничный контекст: научно-методические материалы Международной конференции к 50-летию сектора фольклора ЛГИТМиК / РИИИ «Традиционная культура: музыка, танец, театр, обряд» (14-16 ноября 2019 года) / сост. и отв. ред. Н. Ю. Альмеева. — СПб., Рос. ин-т истории искусств, 2019. - с.218

громким голосом с напряженной подачей звука, - все перечисленные жанры также могут быть использованы для сценического воплощения праздничного времени народного календаря. «Музыкальный облик того или иного ритуала определяется в первую очередь набором обрядовых напевов и ...поэтических текстов». Но что не менее важно, это – «пространственно-временное развертывание, архитектоника и «драматургия»»².

В создании сценической композиции на песенном материале весенне-летнего календаря Смоленской области главное не воссоздание этнографически точной обрядовой реальности, с учетом всех составных частей календарного комплекса, приуроченности его отдельных жанров к конкретному времени звучания, месту в обряде и функциональному назначению и т.д. Это, прежде всего, - «опыт реконструкции этнографического контекста исполнения песен»³.

В этой работе мы опирались на живые впечатления автора в ходе фольклорных экспедиций, на этнографические комментарии самих исполнителей к записанным песням. Это значительно расширило представления о бытовании песен, добавило некоторую ролевую поведенческую определенность участникам при их воспроизведении, стало возможным хоть немного представить ситуацию, в которой песня могла когда-то звучать.

Многоголосная фактура, в которой расппеваются веснянки, относится к гетерофонному типу, возникающему благодаря многовариантности исполнения одной и той же мелодии каждым певцом. Удивительно, как об этом говорят сами исполнители: *«мы все поем на один голос»*, даже не подозревая того, какая тончайшая импровизация свойственна практически каждому исполнителю в момент интонирования песни. В работе с одноголосными записями мы шли путем анализа многочисленных версий сольного исполнения песен к созданию полноценной ансамблевой фактуры. Смоленские певицы, никогда не повторяясь из строфы в строфу, свободно варьируют основной мелодический тип песни, благодаря чему подробная нотация всех песенных строф дает прекрасную возможность составить представление о характере ансамблевой фактуры.

Весенне-летний песенный комплекс представляет собой уникальный фольклорный материал и может быть использован для создания последующих учебных программ и сценических реконструкций.

Ключевые слова: весенняя обрядность, фольклор, жанр, календарное пение, тембр, песни, реконструкция.

² Смоленский музыкально-этнографический сборник. Том 1. Календарные обряды и песни./Рос. акад. музыки им. Гнесиных. О.А.Пашина (отв.ред) и др.- М., «Индрик», 2003.- с.359

³ Земцовский И.И. Мелодика календарных песен//Календарный песенно-обрядовый комплекс: исторические корни и полиэтничный контекст: научно-методические материалы Международной конференции к 50-летию сектора фольклора ЛГИТМиК / РИИИ «Традиционная культура: музыка, танец, театр, обряд» (14-16 ноября 2019 года) / сост. и отв. ред. Н. Ю. Альмеева. — СПб., Рос. ин-т истории искусств, 2019.- с.217