
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА

ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ МОДИФИКАЦИЙ КУБАНСКИХ КАЗАЧЬИХ ПЕСЕН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 78

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-148-80-88>

Лариса Сергеевна ЗОРИЛОВА,

доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Российская академия музыки им. Гнесиных, член Союза писателей России, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, Почетный работник высшей школы. Москва, Российская Федерация, e-mail: zorilova@mail.ru

Анастасия Владимировна МИРОНОВА,

аспирантка, кафедра социально-гуманитарных дисциплин, Российской академия музыки имени Гнесиных. Москва, Российская Федерация, e-mail: anastasiamironova.98@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются особенности видоизменения исполнительского мастерства в иллюстрации кубанских казачьих песен современными исполнителями. Средства выразительности казачьего песенного искусства последовательно развивались, дополняя духовную культуру России. Благодаря руководителям народных хоров, артистам-вокалистам, внедряющим новые модификации в исполнение кубанских казачьих песен, фольклорные шедевры зазвучали по-новому, стали ближе к зрителям в современных условиях.

Ключевые слова: казачья песня, исполнение, исполнительское мастерство, народный, модификации, современный слушатель, песенное искусство.

Для цитирования: Зорилова Л. С., Миронова А. В. Вокально-исполнительские аспекты модификаций кубанских казачьих песен в современных условиях // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №1 (48). С. 80–88 <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-148-80-88>

**VOCAL-PERFORMING ASPECTS OF MODIFICATIONS
OF THE KUBAN COSSACK SONGS
IN MODERN CONDITIONS**

Larisa S. ZORILOVA, DSc in Cultural Studies, Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Gnesin Russian Academy of Music; member of Writers' Union of Russia, corresponding member of International Academy of Sciences of Pedagogical Education, Honored Worker of Higher Education. Moscow, Russian Federation, e-mail: zorilova@mail.ru

Anastasia V. MIRONOVA, Postgraduate student at the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Gnessin Russian Academy of Music. Moscow, Russian Federation, e-mail: anastasiamironova.98@mail.ru

Abstract: The article discusses the features of the modification of performing skills in the illustration of Kuban Cossack songs by modern performers. The means of expression, in the course of the functioning of the Cossack song art, consistently developed, complementing the spiritual culture of Russia. Thanks to the leaders of folk choirs, vocal artists, introducing new modifications to the performance of Kuban Cossack songs, folklore masterpieces sounded in a new way, became closer to the audience in modern conditions.

Keywords: Cossack song, performance, performance skills, folk, modern listener, song art.

For citation: Zorilova L. S., Mironova A. V. Vocal-performing aspects of modifications of the Kuban Cossack songs in modern conditions. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2023, no. 1 (48), Pp. 80–88. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-148-80-88>

Актуальность данной темы определена значимостью на современном этапе специфики исполнения кубанских казачьих песен вокалистами-профессионалами и любителями на уровне сохранения и интерпретации вокальных, театральных, сценических приемов. Значительные исполнительские концепции и методологические характеристики выступают главными вокальными атрибуциями, обращаются в заметные и сильные, превалирующие как знаковые тенденции, в современные модификации кубанских казачьих народных песен.

Репрезентативны основополагающие аспекты и специфичность традиционного казачьего исполнения, акцентированного двумя антиподами верхнего и нижнего голосов, где верхний регистр превалирует и как верхний «дишкант» звучит в эмфатической голосовой тесситуре. На современном этапе полиморфны исполнительские приемы, в условиях имманентных практик выделяется активная форма вокализации, открытое голосовое звукообразование с равномерным звучанием. Подчеркнуто чеканная ритмика казачьих песен диктует исполнителю динамичную интерпретацию вокального материала, с активными, резкими жестами и отбивкой такта.

В настоящий момент вокальное народное исполнительство как актуальный вид творчества потенциально взаимосвязан, четко интегрирован с художественным стилем своего времени. Экзистенция музыкального произведения воплощается исполнителем в актах художественных коммуникаций. При этом реализовывается прямое высказывание исполнителя на сенсуальном естественном языке, обращенном к слушателю. Казачья народная песня устанавливается для зрителя сообщением в случае яркой,

запоминающейся актуализации. По словам Л. С. Зориловой: «В музыкальном искусстве каждый может стать соавтором творений. Исполнитель, слушатель, зритель – каждый может исполнять, интерпретировать, трактовать в соответствии с логикой автора произведения, а может быть, и вопреки ей» [5, с. 92].

Научная разработанность темы основана на проблеме сохранения исполнительской специфики кубанских казачьих песен, на выделении их компетентной реляции зрителю, экстрагируя в полной мере аспекты модификаций народного песенного материала. В результате возникновения в 1811 году Войскового певческого хора, данный предмет эффективно определялся регентами хора, кубанскими фольклористами. «Протоиерей Россинский неусыпно заботился о постановке на прочную ногу сформированного им хора» [6, с. 12]. В начале организации полноценная работа коллектива затруднялась «ввиду недостаточности голосов»: «С одними же положенными по штату восемью человеками можно было петь только четвероголосные песнопения, а лучших восьмиголосных песнопений и вовсе петь нельзя было» [там же, с. 13]. Деятельная работа с течением времени продолжалась и по собирательству фольклорного наследия, и по песенному исполнительству казачьего материала, соблюдая закономерные связи с вокальными регламентами. Были зафиксированы фундаментальные песенные документы, требовавшие научного изучения, сохранения исполнительских, стилевых особенностей, региональных вокальных традиций.

В значительном структурировании данного вопроса колоссальное значение играют труды ученых-фольклористов, этнографов, краеведов, музыколов по изучению приоритетов в культуре кубанского казачества, в том числе, что входит в понятие «хоровая культура», какова ее специфика сегодня с позиций современных явлений [1, с. 25]. Значение духовного наследия для исполнительского мастерства неоспоримо, «интерпретация духовного стиха» современными исполнителями, важна сегодня [4, с. 125]. Доминирующим остается вопрос формирования «основ репертуара», его «разнообразие» современными фольклорными ансамблями [10, с. 73].

Важные приоритеты актуальны в вопросе становления музыкантского и певческого исполнительства, где специфический фактор перевоплощения является ключевым в музыкальном контексте. Творческая природа исполнительства является первоосновой в сохранении и дополнении казачьей самобытности, в музыкальной семантике, в трансляции народных песен, в изучении «специфики творчества» фольклорных исполнителей [9, с. 83]. Аранжировка народной песни сегодня дает творческую масштабность, «придание ей нового музыкального облика» [3, с. 79], «варьирование казачьей песни» помогает сохранить ее самобытность,

востребованность у современного зрителя [2, с. 2]. В настоящем перед исполнителями и руководителями народных хоров стоит вопрос сохранения, формирования исполнительского мастерства, сбережения кубанской казачьей песни в народно-песенной культуре посредством модификаций вокального репертуара современного исполнителя. В период творческой активности молодежи «обращение к народным традициям» выполняет доминирующую просветительскую функцию, передает ей особенности народной культуры [7, с. 337]. Благодаря кропотливому созиданию наследников Войскового певческого хора, певцов России, вокальное мастерство исполнителей «традиционной народной песенной культуры» продолжает развиваться, ярко представлено на сцене профессионалами и любителями [8, с. 140].

Научное изучение особенностей исполнения кубанских казачьих песен возникло в связи с проблемами развития профессионального песенного творчества в Кубанском крае с сохранением преемственности вокальных традиций во времени и до сегодняшнего дня.

Изучение вокально-исполнительских особенностей при различных аспектах модификаций кубанских казачьих песен позволяет проследить их видоизменения во времени, опираясь на анализ концертного исполнения, трансляции его современному зрителю, с точки зрения эстетической, вокальной, театральной, личностной.

Основным инструментом изучения исполнительских особенностей кубанских казачьих песен явился сравнительный метод исторического материала, характерный в области истории и теории музыки. Его применение позволило наиболее глубоко раскрыть содержание, смысл и исполнительские особенности кубанских казачьих песен в различные исторические времена.

Значимость полученных данных была основана на постоянно совершенствующемся высокохудожественном хоровом пении в России. Профессионалы и любители несли в общественное сознание вокально-музыкальное просвещение. Исключительный профессионализм наблюдался в церковном пении, где многоголосие было уникальным. Закономерно 14 октября 1811 года для пения в церковных и военных службах был создан Кубанский войсковой певческий хор, ставший стержнем культуры и временем отсчета в развитии исполнительского мастерства Кубанской области, имеющий масштабное значение для будущих поколений слушателей и исполнителей.

Руководители хора, собиратели вокального исполнительского мастерства, понимали глубокую важность сбереженного песенного наследия предков, считая ее первоосновой. Сегодня собранный фольклорный багаж является собой фундамент в исполнительстве многих ансамблей и хоров. Запечатленную кубанскую казачью песню в конце восемнадцатого века

формировали переселенцы, обустраиваясь на новых землях. Черноморское и линейное казачество охраняло не только окраину Российской Империи, но и отражало в себе корни истинно неповторимых народных песен, основы их исполнительства, интерпретационные возможности, лежащие в настоящее время во главе песенных традиций артистов Кубанского казачьего хора, края, страны.

В настоящем действительность требует исполнительской и вокальной модификации кубанских казачьих песен для сохранения и донесения современному зрителю. Сегодня исполнительские аспекты, состоящие из эстетических, вокальных, театральных, личностно-поведенческих, составляют основу исполнения народных песен, их художественной интерпретации. Эту специфику кропотливо сохранили сподвижники Войскового певческого хора, продолжают современные вокалисты, руководители хоров, хормейстеры, исполнители. В этой связи можно выделяются тематические концерты, фестивали и другие мероприятия современного Кубанского казачьего хора. Ежегодно проходят спектакли-концерты «Рождественские святки». Звучат виртуозно в том числе песни, собранные Г. М. Концевичем. Такие, как «Ой, Ты, Боже, мылосердный», «Ой, Святое та Рождество», «Щедривка», «Ой, сив Христос». Как и 210 лет назад, коллектив продолжает «огромную роль хора в деле пропаганды хоровой музыки, как в крае, так и за его пределами» [6, с. 134].

Спектакль-концерт «Рождественские святки» выполнен в динамичной, ярко-театральной режиссерской и исполнительской интерпретации фольклорных источников. Это красочные казачьи костюмы, театральное действие, перемежающее вокальными композициями; зритель принимает в данном спектакле активное участие, так как артисты начинают постановку со зрительного зала шествием Звездарей, девичьей Маланкой, сопровождаемых песнями. Далее все происходящее перемещается на сцену, где приходят гости «колядовать», происходит колядное обрядовое действие с ряженой козой. Вокальный материал, собранный фольклористами казачьего края, постоянно дополняется современными исследователями, тщательно перерабатывается, часто в композиторской обработке звучит со сцены – для более современного, понятного восприятия сегодняшним зрителем. В концерте звучат духовные произведения, исторические, лирические песни и такие как уникальное вокальное творение «Гэй, у мэн був коняка».

Лирический украинский шедевр «Гэй, у мэн був коняка», несущий в себе веру и надежду на лучшую жизнь, традиционно исполняется мужской группой хора. В вокальном произведении ярко выражено многоголосие, что присуще казачьей манере пения. Особая интонация отведена аккомпанирующим инструментам, например, вступление валторны в песне, способной объемным тоном передать настроение. В данном случае у

художественного руководителя была мысль донесения до зрителя – посредством данных театральных приемов – надежды на будущее, несмотря на драматические события в походной жизни казака.

На первый взгляд сюжет песни прост и непрятзателен. Казак сетует на то, что у него был добрый конь, сабля, ружье, девушка. Но коня убили турки, саблю зазубрили ляхи, девушка ушла к другому, и пришел казак на высохшую ниву, чтобы на волах ее вспахать. Он не унывает, ведь на огне кипит казанок с едой, жизнь продолжается. Мало того, воин приглашает на трапезу своих товарищей. Кого он зовет веселить себя – убиенных, чтобы помянуть с почестями, или почитает живых, ныне воюющих, для зрителя остается загадкой, но слушатель теперь понимает, почему в начале песни звучала радостно-торжественная валторна. Это триумф жизни, надежда на наполненное, неомраченное будущее, хотя песня поражает зрителя своей драматичностью.

Зритель вовлечен в яркое действие – это к нему обращаются исполнители, это не хор, а он, зритель, все куплеты песни за артистами повторяет. В песне особая роль отведена воспеванию радости жизни. И она звучит маршобразно, пафосно. Происходит единение зала с музыкантами: хором, оркестром. Такое высокопрофессиональное исполнительское мастерство в единении слушателя и музыкантов Кубанского казачьего хора оставляет песню в сердце зрителя, а значит, и сохраняет ее в памяти, в кубанских традициях. Многогранная исполнительская модификация вокального шедевра артистами хора сделала из песни мини-спектакль, запомнилась зрителю, корнями ушла в его сердце. Театрализация песенного материала помогает вокалистам Кубанского казачьего хора проявить свое вокальное мастерство. Можно сказать, все эти аспекты играют важную миссию в донесении важнейших нюансов особенностей исполнительской вариабельности фольклорных и авторских шедевров.

Традиционно певучая Кубань славится яркими, с богатым, уникальным тембровым звучанием, голосами, знаменита она и профессиональными коллективами со своей исполнительской интерпретацией кубанских казачьих народных песен. Эти исполнительские изменения влияют на зрительское восприятие, а значит, хорошо им запомнятся. Индивидуальное, личностное начало несет исполнение фольклорных творений, принесенных много веков назад черноморскими и линейными казаками на Кубань. Ярким примером можно назвать ряд песен, пользующихся у зрителей неизменной любовью и спросом. Такие как «Варенички», «Выйди, Грицу, на вулыцу», «Полюбыла Пэтруся», «Ходэ сорока», «Комарики – мушки дробненькие», «Ой, гай зеленэнский» и многие другие шедевры, которые исполняла экс-солистка Кубанского казачьего хора Татьяна Бочтарева.

В песне «Ой, гай зеленэнский» артистка открыла красоту народной песни благодаря своим артистическим, танцевальным, вокальным талантам.

Индивидуальное, личностное начало вокалистки несет через яркий, зычный голос мягкого, красивого тембра, летящий над концертным залом, и высокий вокальный уровень исполнительства. Солистка владеет звуковым контрастом, показывая это в песне, профессионально использует певческие регистры. И хотя вокальное произведение небольшого диапазона, вокальными приемами зрителя не удивить, она поражает слушателя индивидуальным удивительным тембром с насыщенными обертонами. Голосовая подача артистки ровная, объемная, громкая, такой стиль пения присущ кубанским певцам, распространен повсеместно.

Индивидуальная яркая сценическая игра, искрометность солистки притягивает внимание зрителя. Она нашла в исполнении песни свои специфические исполнительские приемы, свою песенную интонацию. Игровая шуточная песня доведена певицей до совершенства исполнительского мастерства. В полном объеме певица использует мощные сценические средства для выражения эмоций и характера персонажа песни. Это выражается в жестах, движениях, танце, казачьем костюме. Динамический образ слова в данном вокальном произведении выразителен. Все четко проговаривается, иногда выделяется по смыслу, учитываются особенности не только кубанской вокальной певческой традиции, но и кубанского говора: «Мати, очерет, як орел, горлиця, побачив, вмер, була, дивчина, треба». В вокально-исполнительские аспекты исполнительница включает импровизационные вокальные интонации, что расширяет интерпретационные возможности народной казачьей песни. Т. Бочтарева работает над соответствием смысла, слова, интонаций персонажа песни. Ясное и четкое произношение слов кубанского говора помогает зрителю усвоить, понять, принять сюжет песни.

Сюжет фольклорного шедевра «Ой, гай зеленэнъкий» понятен, непрятязителен. Девушка на выданье не может выбрать себе жениха между Петром, Данилой, Грицем, Иваном, Романом, за это ее мать ругает. На что дочь отвечает: «Тоди було мене вчити, як маленька була» и дальше рассуждает, перечисляет качества жениха, будущего мужа, которого ждет девушка. Все действия солистка совершает с танцем, под яркий, профессиональный, индивидуально выраженный вокал в грудном регистре, несмотря на диапазон высоких нот. За спиной солистки красочно, талантливо играет по сюжету и многоголосно вторит хор.

Общеизвестно, народная песня ярко живет в хоровом исполнении. Все перечисленные, и не только, произведения отражены в удивительном звучании уникального коллектива, который мы видим сегодня. В настоящее время хор решает любую художественно-техническую задачу, поставленную художественным руководителем, обладает высоким уровнем исполнительской вокальной техники, во многом является эталоном для многочисленных исполнителей кубанской казачьей народной песни. Чтобы привес-

ти его к единой манере пения, восхищающей сегодня, потребовался труд, опыт, профессиональное мастерство не одного дирижера и хормейстера за всю двухсотсемидесятилетнюю историю профессионального коллектива. В настоящее время зритель слышит единый вокально-хоровой ансамбль, слитность, объемность, красоту звука, богатство и разнообразие тембровых красок, эмоциональную окрашенность слова. В таком пении претворяется в жизнь самобытность русского характера. Мощь, широта и задушевность отражается в казачьих песнях благодаря вокально-исполнительскому мастерству хора.

Итак, проанализировав вокально-исполнительские особенности аспектов модификаций кубанских казачьих песен в современных условиях, следует подчеркнуть: в творческой деятельности Кубанского казачьего хора осваиваются и исполняются лучшие образцы фольклорного и этнографического материала. Главная цель коллектива – чтобы эти уникальные песни были освоены и донесены до последующих поколений. Пропагандистская задача Кубанского казачьего хора остается в сохранении репертуара, который в свою очередь для нас сохранил Войсковой певческий хор. Чем прочнее останется отпечаток в эмоциональной памяти слушателей, тем лучше решится задача музыкального просветительства коллектива в сохранении, накопленных казачьих певческих традиций, состоящих из модификаций вокального, постановочного, театрального исполнительского мастерства в творческой редакции репертуара для трансляции со сцены.

Список литературы

1. Албанов И. А. Особенности хоровой культуры Кубани // Культура и время перемен. 2020. № 3 (30). С. 23–29.
2. Бурова Е. Д. Специфика сценического воплощения казачьей песни в сольном исполнительстве // Концепт. 2016. № 11. С. 1–6.
3. Жиганова С. А. Стилевая интерпретация народной песни как явление отечественной музыкальной культуры 20–21 веков // Культурная жизнь Юга России. 2019. № 2 (73). С. 79–83.
4. Захарченко В. Г. Духовный стих в современном народно-певческом исполнительстве // Культурная жизнь Юга России. 2019. № 2 (73). С. 124–127.
5. Зорилова Л. С. Аксиологические основы музыкального искусства // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2020. № 5. С. 91–99.
6. Из истории Кубанского казачьего хора : материалы и очерки / сост. и общ. ред. В. Г. Захарченко ; Администрация Краснод. края, гос. научно-твор. учреждение «Кубанский казачий хор». Краснодар : Диапазон-В, 2006. 312 с. : ил.

7. Ильясова Р. Р. К вопросу формирования народно-песенной культуры исполнительства в современном обществе // Музыкальная культура XXI века: теория, исполнительство, образование : материалы I Всерос. науч.-практ. конф., Казань, 21 мая 2020 г. / Каз. гос. ин-т культуры ; редкол.: З. М. Явгильдина, Т. Ю. Гордеева, Л. З. Бородовская. Казань : КГУК, 2020. С. 337–342.
8. Куликовская Е. В. Влияние народных традиций на формирование современной народно-певческой школы // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 59. С. 136–140.
9. Шастина Т. В. Исполнительство в народной певческой культуре: традиции и современность // Этносоциум. 2016. № 11 (101) С. 83–90.
10. Шевердинова Е. Н. Песенный репертуар фольклорных коллективов Белоглинского района как способ сохранения нематериального культурного наследия // Культурная жизнь Юга России. 2021. № 4 (83). С. 69–77.