

А. Ю. Мыльцев

ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА КАЗАЧЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

«Покажите, какие песни вы поете, и я скажу вам, что вас ждет впереди» — мог бы ответить тот, к которому обратились бы за судьбой народа. Для этого не нужно быть оракулом.

«...И я скажу, чем вы больны» — продолжил бы другой, не будучи врачом.

«...Я увижу, во что вы веруете, чему поклоняетесь, знаете ли вы границу между добром и злом» — мог бы подхватить третий.

В. Г. Распутин.

Богато поэтическими образами и глубоко самобытно устное творчество русского народа. В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями, отруби их — и дерево погибнет». В прошлом мы черпаем свои духовные силы, чтобы совершенствовать будущее. Ведь шагнуть вперед можно только тогда, когда нога от чего-то может оттолкнуться. Народ и нация, не знающие своей истории и культуры, обречены на вымирание и, в конечном счете, на исчезновение с Земли вообще. Движение от ничего или из ничего невозможно.

Огромный интерес представляет изучение фольклора, в частности, песенного творчества, и у нас, на Дону, где сохранилось много былин, исторических, бытовых песен, весьма разнообразных по темам и охватывающих огромный исторический период. Это дает замечательный материал для суждения не только о высоких художественных качествах творчества народа, но и о том, как откликался он на те или иные исторические события, какие образы героев вдохновляли его в прошлом, воспитывали и укрепляли в нем воинскую доблесть.

В песнях донских казаков отражена вся их жизнь, их история. Из всех русских песен именно в казачьей в такой полноте и яркости сохранились свидетельства событий многовековой давности, описанные живым, эмоциональным, понятным языком. «Если вы услышите, как кто-то запел казачью песню, да еще стройно и свободно, эта песня становится частью вашей жизни, даже если по происхождению вы не казак. Такое

чувство единения возникает, причем с какими-то интересными, сильными, красивыми предками, с какой-то очень значительной культурой и историей. Это вас охватывает целиком, и вы уже не можете не изучать эту культуру, не пробовать воспроизводить эту сочную, яркую традицию», — писал фольклорист, знаток и собиратель казачьих песен А. С. Кабанов.

Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется возрождению казачества, пропаганде и популяризации истории Дона, быта и культуры казаков. Во многих учебных заведениях культуры большое, а порой и основное внимание уделяют изучению казачества. Вполне естественно, что обучение проходит на наиболее ярких, классических примерах донского фольклора. Это и правильно. Но одно дело — изучение лично для себя, для собственного развития, другое — для профессиональной работы на сцене. Поэтому возникает проблема подготовки и воспитания кадров для профессиональных ансамблей песни и танца российского казачества. Перед руководителями и артистами профессиональных коллективов ставится задача как можно в большей степени и насколько возможно разнообразнее, красочнее показать путь развития музыкального, песенного и танцевального творчества. Это, в свою очередь, требует специальной подготовки.

Спора нет, очень важно сохранить и донести до следующих поколений то великое и прекрасное творческое наследие, которое досталось нам от предков во всем своем своеобразии, красочности и неповторимости. При этом нужно помнить и о том, что жизнь и весь наш быт все время движутся вперед и развиваются. Не стоит на месте и культура. М. Е. Пятницкий, создавая народный хор вопреки всевозможным высказываниям, что, мол, крестьяне и так хорошо поют, по-настоящему, по народному, что их вовсе не стоит чему-либо учить, настаивал на обучении людей грамотному вокалу. Уместно так же вспомнить и слова И. А. Моисеева о том, что «фольклор нужно не только изучать, но и развивать».

К любому виду народного творчества необходим очень тонкий и осторожный подход, учитывая, что программа ансамблей представляется для широкой зрительской аудитории. Часто любительские ансамбли песни или танца создаются при музыкальных училищах, ВУЗах искусств и культуры. Как правило, в репертуаре коллективов — фольклор, бесценный материал для творчества, собранный в экспедициях и расшифрованный преподавателями и самими студентами (например, ансамбль казачьей песни «Станица» Волгоградского государственного института искусств и культуры под руководством О. Никитенко). Существуют ансамбли при центрах казачьего творчества, при музее народной архитектуры

и быта Иловлинского района (народный хор «Казачья песня» областного учреждения культуры Иловлинского района, руководитель А. Агеев), филармониях. Задача фольклорных коллективов состоит в том, чтобы показать зрителю огромное богатство творческого и духовного потенциала, накопленного донской землей за несколько веков. Успешно развиваются и профессиональные коллективы. Только по Волгограду можно привести множество примеров. Это Государственный ансамбль песни и танца «Казачья воля» — художественный руководитель Г. Боровков, ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» — художественный руководитель Г. Сипотенков, Государственный Донской казачий театр — художественный руководитель В. Ляпичев, Государственное научно-творческое учреждение культуры «Ансамбль российского казачества» — художественный руководитель Л. Пуляева и др. Репертуар коллективов насыщен богатым наследием казачества, связанного с определенными историческими событиями, праздниками и обрядами, что дает возможность творческой деятельности артистов раскрыться во всей полноте.

Донская казачья песня — очень своеобразный материал. Грамотный подход к его изучению, выбор направления, в котором будет осуществляться работа (фольклор в чистом виде, обработка ли, стилизация вплоть до эстрадных аранжировок), зависит от профессионализма руководителей коллективов, которые несут ответственность перед будущими поколениями за сохранение народно-художественной культуры донского казачества.

Основу песенного репертуара казаков Дона составляли песни, созданные ими самими: о делах и боевых подвигах, о волновавших социальных проблемах. Практически все наиболее крупные войны, в которых участвовали казаки, нашли свое отражение в песнях донцов: Северная война со шведами, русско-турецкие войны XVIII столетия, Отечественная война 1812 года. В их исполнении, вполне естественно, преобладала мужская традиция.

Но казаки пели, конечно, не только походные исторические песни, рассказывающие о подвигах отцов и дедов, но «играли» также веселые, игровые песни.

Вечной спутницей женского рукоделия была женская лирическая песня. Долгими зимними вечерами при свете лучины, свечи, а потом уже и керосиновой лампы казачки шили и вязали необходимые для семьи вещи. И помогала им в этой работе прекрасная женская лирическая песня, главной темой которой была любовь, ожидание мужа с войны или со службы.

Воссоздавая фольклор в первоначальном виде, восстанавливается картина прошлого, ощущается близость предков. Именно поэтому фолькло-

ристы так бережно и ревностно относятся к первоисточникам, что заслуживает огромного уважения. За эталон исполнительского мастерства берутся старые магнитные записи оставшихся казаков — песенников. Это верно. И это действительно прекрасный материал для скрупулезного изучения народного казачьего песенного исполнительского творчества и восстановления его как музейного варианта. Но к попыткам же интерпретации фольклора современным языком песни и танца в профессиональных коллективах руководители фольклорных коллективов все же относятся довольно осторожно, а порой и скептически.

Во-первых, наивно полагать, что за многовековую историю в развитии культуры казачества абсолютно ничего не менялось. Культура, как, впрочем, и быт казаков, развивалась в тесной связи с русской, украинской и другими культурами, испытывая большое влияние Востока (со стороны кочевников и обитателей Кавказа), что нашло свое отражение в развитии музыкального и вокального искусства казачества. Одна из важных задач профессиональных коллективов — показать это развитие, продолжение жизни творчества казаков на сцене.

Во-вторых, необходимо четко осознавать цели и задачи в сохранении и развитии народно-художественной культуры казачества: воссоздание материала как *музейного экспоната* или преобразуя его в *сценическое искусство*. Несомненно время доказало жизнеспособность обоих вариантов. Но профессиональное сценическое искусство требует современного подхода к обработке фольклорного материала, сохраняя при этом историю, опыт и уроки наших дедов и отцов, чтобы их духовное и культурное наследие не канули в Лету, а осталось в нас как «состояние души». Задача сложная, порой трудновыполнимая, но только в этом случае сценическое искусство вызывает интерес и поражает современного зрителя.

Одной из отличительных особенностей казачьей песни является ее этническое начало. Ведущий специалист, фольклорист и собиратель донских казачьих песен А. М. Листопадов писал: «Одноголосие на севере, в соединении с речитативностью, повлекло за собой для сказителя полное освобождение от сдерживающих рамок напевного ритма и открыло широкое поле для всякого рода отклонений, отступлений и полной импровизации в текстах, тогда как донской былине *не свойственна импровизация текста*, потому что хоровое пение охраняет от значительных изменений и искажений».

В музыкальном отношении, при всех общих особенностях казачьего исполнительства, уникальной разветвленности многоголосой фактуры казачьей песни, неизменном летящем дисканте, свою роль играло и местонахождение того или иного региона, и то, с каким народом граничили,

с чьей культурой уживались казаки. Необходимо учитывать и то, что песенное творчество передавалось из поколения в поколение не в нотном изложении, а, как говорится, из уст в уста. Причем каждый исполнитель мог по-своему интерпретировать, варьировать и приукрашать песню. Качество того или иного варианта, естественно, зависело от таланта и творческих способностей музыканта, его исполнительских возможностей. А если учесть, что в донских степях преобладало массовое, хоровое пение...

Сегодня широко и досконально изучая фольклор уже не «на пальцах», а в институтах и консерваториях на профессиональном уровне, мы можем говорить не просто об интуитивной, исходящей лишь из собственного опыта, но и об осмысленной грамотной обработке народно-песенного творчества. А именно этого требует сценическое искусство.

Перед руководителями и артистами профессиональных ансамблей, занимающихся обработкой и стилизацией музыкального фольклора, стоит несколько иная задача, чем перед чисто фольклорными коллективами. Ведь одно дело — архивные документы, другое — художественные произведения, созданные на их основе. Именно художественные произведения в концертных программах профессиональных ансамблей должны быть показаны и рассказаны современным языком. Их задача — выбрать самое лучшее, что дошло до нас сквозь столетия, музыкально, по-современному переосмыслить и понятно донести до современного зрителя.

В профессиональных коллективах существует проблема поиска индивидуальности репертуара, художественного образа, своего подхода к решению обработки и стилизации музыкального, песенного и танцевального материала. Эта работа требует образованности и высокого профессионализма руководителей, иначе ансамбль будет похож на десятки других коллективов и потеряет интерес у зрителя.

Каждый ансамбль имеет право выбора своего творческого пути в создании и развитии репертуара, созданного на материале своего региона или же охватывая народно-художественное творчество всей России.

Так и Государственное научно-творческое учреждение культуры «Ансамбль российского казачества» — «Казачий курень» — всегда ставил перед собой задачу как можно шире и разнообразнее представить зрителю репертуар казаков всей России.

Некоторые спросят, а зачем за это браться? Дескать, лучше тех, кто родился в том или ином крае, этого не сделать. Показывайте свое, родное».

Во-первых, многих людей интересует не только своя культура, не только фольклор своего региона. Во все времена народы проявляли большой интерес к соседям, в связи с чем культура народов только обогащалась, так как в этом случае свойственно заимствовать только лучшее.

Во-вторых, творческий диапазон репертуара становится шире. Программа репертуара приобретает разноплановость и разнохарактерность.

В конце концов это возможность еще раз попробовать свои творческие силы, по-новому выразить себя на сцене. На то мы и артисты. Да того и существуют профессиональные ансамбли, чтобы показывать на большой сцене то, что одни по крупицам собирают, другие сохраняют, третьи изучают и развивают. А в общем, при всей разности специфических проблемах в коллективах, все мы делаем одно дело — сохраняем и развиваем казачий фольклор, казачью культуру.

Слава Богу, что у нас еще есть общие темы для обсуждения.

Слава Богу, что у нас находится время их обсудить.

И слава Тебе, Господи, что мы казаки!

Литература:

1. Астапенко Г. Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII—XX веков. Батайск, 2002.

2. Махненко С. Г., Филиппов К. С. Донской фольклор. Ростов-на-Дону, 2002.