МУЗЫКА УКРАИНЫ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ НА КАРТЕ

Украинская музыка берет начало со времен Киевской Руси и в своем развитии охватывает практически все типы музыкального искусства – народную профессиональную, академическую и популярную музыку. Сегодня разнообразная украинская музыка звучит на Украине и далеко за ее пределами, развивается в народной и профессиональной традициях, является предметом научных исследований.

НАРОДНАЯ МУЗЫКА

Начальный период развития

Музыкальность – одна из характерных черт украинского народа, музыкальные традиции на территории современной Украины существуют с доисторических времен. Найденные киевскими археологами возле Чернигова музыкальные инструменты – трещотки из бивней мамонта датируются 18 тысячелетием до н.э. К тому времени относятся флейты, найденные на стоянке Молдово в Черниговской области.

На фресках Софии Киевской (9 век) изображены музыканты, играющие на разных духовных, ударных и струнных (похожих на арфы и лютни) инструментах, а также танцующие скоморохи. Эти фрески свидетельствуют о жанровом разнообразии музыкальной культуры Киевской Руси. К 12 веку относятся летописные упоминания о певцах Бояне и Митусе.

В.М. ВАСНЕЦОВ
«БОЯН», 1910 Г.

В целом, первобытная музыка имела синтетический характер – песня, танец и поэзия были слиты и чаще всего сопровождали обряды, церемонии, трудовой процесс и т.д. В представлении людей музыка и музыкальные инструменты играли важную роль оберегов во время заклинаний и молитв.

В первобытной игре начинали выделяться солисты и другие певцы; развиваясь, дифференцируются элементы музыкально выразительного языка. Рецитация на одном тоне еще без точной размеренности интервальных ходов приводило к постепенному расширению звукового диапазона: закрепляются кварта и квинта как природные границы повышения и понижения голоса.

Этот процесс, проходивший в древнейшее время, и был тем источником, из которого возникла народная музыкальная культура.

НАРОДНО-ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

О практике народной песни, существовавшей в древнейшей Украине, можно судить по старинным обрядовым песням.

Самобытный народный стиль полнее всего представлен песнями центрального Приднепровья. Им свойственны мелодичная орнаментика, вокализация гласных, лады – эолийский, ионийский, дорийский, миксолидийский. Связи с белорусским и русским фольклором ярко прослеживаются в фольклоре Полесья.

В Прикарпатье и в Карпатах развивались особенные песенные стили. Их определяют как гуцульский и лемковский диалекты. Гуцульский фольклор отличается арахаичными чертами мелоса и манеры исполнения (интонации, приближение к натуральному ладу, нисходящее глиссандо в окончаниях фраз, пение с восклицаниями, силабический речитатив). Для лемковского диалекта характерны связи с польской, венгерской, словацкой песенными традициями, которые проявляются в остро пульсирующем синкопированном ритме, преобладанием мажора над минором, господстве силабического речетатива.

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ

Наиболее типичные жанры украинской песни:

- Календарно-обрядовые – веснянки, щедривки, гаивки, колядки, купальские, обжинкові и др.
- Семейно-обрядовые и бытовые – свадебные, шуточные, танцевальные, частушки, колыбельные, погребальные, причитания и др.
- Крепостного быта – чумацкие, найтмитские, бурлацкие и т.д.
- Исторические песни и дубы.
- Солдатского быта – рекрутские, солдатские, стрелецкие.
- Лирические и исторические песни.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР И НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Музыкальный инструментарий Украины и очень богат и разнообразен. Он включает широкий ряд духовых, струнных и ударных инструментов. Значительная часть украинских инструментов происходит от времен Руси, другие инструменты (например, скрипка) принялась на украинской почве позднее, хотя затем стали основой новых традиций и особенностей исполнения.

Самые древние пласты украинского инструментального фольклора связаны с календарными праздниками и обрядами, которые сопровождались маршевой и танцевальной музыкой (гопачски, козачки, коломийки, полечки, вальсы, голубки, арканы и т.д.) и песенно-инструментальной музыкой для слушания. Традиционные ансамбли чаще всего состояли из троек инструментов, например, скрипки, сопели и бубна.

Самобытный музыкальный инструментарий присутствует в пастушеских наигрываниях, где, как правило, используются инструменты, изготовленные самими музыкантами: сопель, флояра, дводенцивка, тилинка, цугфлейта, рог, трембита, кора, луска, кувицы, дуда, свистунцы, варган и др.

Во время Запорожской Сечи в оркестрах Войска Запорожского звучали литавры, барабаны, казацкие трубы, причем литавры были среди клейдонов Запорожской Сечи, т.е. были в числе символов казацкой государственности.

Инструментальная музыка стала также неотъемлемой частью городской культуры. Кроме общенациональных инструментов, таких как скрипки и бандуры, городская культура представлена – гусли, цитра, торбан. Под их аккомпанемент пели величальные песни, городские песни и романсы, религиозные песнопения.

УКРАИНСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ТВОРЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В начале 20 века украинский ансамбль этнической музыки во главе с Павлом Гуменюком из Филадельфии получил популярность в США. Украинские традиции сохранились в творчестве таких украинско-американских музыкантов – Зиновий Штокалко, Григорий Китасий, Виктор Мишалов и др.

В УССР также было много создано коллективов, которые специализировались на обработках украинских народных песен и танцев, а также на произведениях украинских композиторов в подобном стиле: оркестры народных инструментов Украины, ансамбли песни и танца, народные хоры и т.д. В 1922 г. – Первый оркестр украинских народных инструментов, 1939 г. – Гуцульский ансамбль песни и танца, 1943 г. – Народный хор им. Веревки.

С 1980-х гг. наблюдается повышение интереса к аутентичным формам народного музицировали. Первопроходцами этого направления считается в 1979 г. Группа Древо. В 2000-х г. На Украине возникли фестивали этнической музыки – Страна мечты и Шешоры, где народная музыка звучит как в аутентичном направлении, так и в разнообразных обработках рок- и поп-направлении. Среди современных групп: Божычи, Володар, Буття. Этнические мотивы также используются группами: Рушнычок, Лисопылка, Вопли Видоплясова, Мандры, Гайдамаки и др.

СОВРЕМЕННАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА

На современной украинской сцене представлены почти все музыкальные направления: от фолка до acid джаза. Активно развивается клубная музыка. Многие украинские поп-исполнители – София Ротару, Ирина Билык, Александр Пономарев, ВИА Гра, Руслана, Ани Лорак, Алена Винницкая и др. – давно обрели популярность за пределами Украины, особенно в СНГ. Популярная музыка представлена на фестивалях «Червона рута», «Таврийские игры», «Чайка»и др.

Спасибо за внимание!