

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КАНАВИНСКОГО
РАЙОНА»

Библиотека им. А.С. Грибоедова

"Величальная русской песне"

Фольклорные миниатюры

Нижний Новгород, 2011 год

**«Что ж, покажем наших прадедов задор
Птицу песню выпуская на простор.
С нашей песней как по нотам,
Веселей идет работа.
В каждый дом заходит песня
Дружит с нами с давних пор...»
В. Шумилин**

Русская песня — живая исповедь нашего народа

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ГОСТИ!

В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в минуты радости и печали - повсюду с нами песня. Старинные и современные, задушевные и распевные, задорные и озорные — все они в наших сердцах.

Поэтическое содержание песен отражает различные стороны быта, семейных и социальных отношений, мыслей и чувств русского народа.

Истоки музыкального народного творчества — в величальных словах и балладах, родившихся в среде княжеской дружины. Но народ — именно он стал главным создателем и хранителем былин, баллад и песен — наделил своих героев чертами близкими самому народу: мудростью и ловкостью, силой и храбростью, бодростью и оптимизмом. Свои подвиги герои творят ради самой Руси и ее народа, а песня — душа народа и трудно найти человека, который не любил бы её.

Кубанский казачий хор:

**Ах ты, степь широкая,
Степь раздольная,
Широко ты, матушка,
Протянулася!
Ой, да не степной орёл**

Подымается —
То донской казак
Разгуляется!
Ой, да не летай, орёл,
Близко ко земле,
Ой, да не гуляй, казак,
Близко к берегу!

Необычайно талантлив наш русский народ. «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен...», — сказал Николай Васильевич Гоголь. И это верно. Эпические и лирические, походные и хороводные, колыбельные и календарные, свадебные, обрядные, плясовые, величальные...

А сказы, причитания, припевки? Всего не перечислить, в одном только сборнике «Русские народные песни и частушки» их приводится 530 со словами и нотами.

Но многие ли из нас знают — и поют! — песни своего народа? К сожалению, большинство разве что вспомнят пару строчек или куплет из особо популярных народных песен. Грохот ударников и невнятные слова популярной современной песни (попсы) загоняют в угол народную песню с ее удивительным мелодизмом и поэтичностью. Назойливая попса комкает нашу Душу — русская песня очищает ее.

Вот почему мы сегодня и решили вспомнить русскую народную музыку и песню. И неправда, что это несовременно. Чувство не имеет времени: любовь, радость, тоска, состраданье, счастье, горе... А ведь именно чувство — основа народной музыки и песни.

Как рождалась в народе музыка и песня? Вот молодые крестьянки собрались у подружки вечером (до радио и телевизора еще добрых два-три века). О чем они думают-говорят? Да о любви, конечно, о суженом, которого нет рядом. И одна из девушек, запевая, заводит:

«Зачем тебя, милый мой, узнала, зачем ты мне ответил на любовь?»...
(звучит фонограмма)

Пришедшие в голову слова и мелодии не записывались, а передавали из уст в уста. Только с середины XVIII века стали собирать, записывать и публиковать народное песенное творчество. Необыкновенно музыкальное и поэтическое богатство привлекало поэтов и композиторов. В свою очередь их сочинения, получив широкое признание, стали народными. Давайте сегодня вместе с нами повернемся лицом к бессмертному нашему богатству — народной музыке и русской

народной песне. Освежим ее в памяти немолодых людей и познакомим с нею молодых.

А начнем мы с любовной народной песни. Любовные песни есть, конечно, у каждого народа, но русские имеют свой дух, свою окраску. Они бывают всякие: радостные и печальные, озорные, жалостливые, удалые, насмешливые... Тут тебе и «светик», и «изменник коварный», и «разлюбезная моя», и «ненаглядный», и «клятва роковая», и «друг мой милый», и «горячая слеза», и «разлучница» — а как же без нее! И много-много всего, в чем выражает себя любящая душа.

«Мы на лодочке катались...»
(звучит фонограмма)

А песню, где есть «изменник коварный» вы наверняка знаете и напомните ее нам.

(«Окрасился месяц багрянцем...»)

Такие песни пели покинутые, преданные своими любимыми, безжалостными обстоятельствами, изменщиками коварными. Великая Марина Цветаева выразила эту боль обманутой любви двумя строками: «И стон стоит вдоль всей земли: Мой милый, что тебе я сделала?»

Баллады и душераздирающие истории, положенные на музыку самими исполнителями или композиторами, получили определение: «жестокий романс». Может, о них и не стоило особо говорить, если бы не бездна чувства, в них выраженного. Столь сильного, проникающего в самую душу, что и такие наши поэты, как А.С. Пушкин («Гляжу, как безумный, на черную шаль»), М.Ю. Лермонтов («Тростник»), Н.А. Некрасов («Огородник»), А.А. Ахматова («Сероглазый король»), не избежали искушения отдать ему дань.

И очень хорошо известный вам романс «А напоследок я скажу...» Беллы Ахмадулиной из знаменитого кинофильма Никиты Михалкова «Жестокий романс».

«А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся ...»
(звучит фонограмма)

Жестокие романсы пели и в барских гостиных, и на деревенских вечеринках, и на гулянке в фабричной стороне. Их истоки — в русской народной песне, в фольклорной культуре. Сюжеты и образы — самые что ни на есть отчаянные, трагические.

Чем сильнее любовь, тем непереносимее измена, тем острее жажда мести, тем неожиданнее повороты судьбы. И нечего тут мудрить — все высказывается прямо, простыми, но точными словами:

«Ах, зачем загубил я Марусю,
Ведь девчонка любила меня.
За такую большую измену
Должен тоже погибнуть и я...»

Вот оно, истинно народное, русское: тяжело предательство, велико и раскаяние! И, наверное, только в родном нашем языке слову «любить» есть равнозначное слово: «жалеть».

Забывается, уходит из нашей бытовой культуры «жестокий романс» — теперь и слова-то этих романсов непросто найти. Другое время, другие песни. Но будем помнить то, что пелось народом, исповедуя душу, вызывая ответные чувства и принося утешение.

Не будь на свете этого жгучего, всепоглощающего, возносящего на небеса и низвергающего в ад чувства, не было бы вообще Поэзии. И что удивительно: каждый поэт находит слова и интонации, чтобы выразить душу в стихах о любви, надеемся, что найдется и композитор, который напишет музыку к этим трогательным многим сердцам стихам: « Я от любви не ждал беды, все было просто иль случайно, решил уйти, сжигал мосты, но на пути — твое молчанье... (Лилия Молостова, «Вальс»).

К счастью, любовь бывает не только трагической и безответной, чаще она приносит много радости влюбленным, создаются крепкие семьи, рождаются от великой любви здоровые и счастливые дети. И где бы ни появился маленький человечек — в деревенской избе, скромной квартире или роскошном особняке, засыпая, он слышит: «Баю, баюшки-баю...»

Колыбельные, или, как называют их в северных областях России, баюкальные, — неизменные спутники первых лет нашей жизни. Они очень разные по мелодии, ритму, образам, но непременно нежные, напевные. И хоть цель у них одна — успокоить, укачать ребенка, в них нет сюжетного однообразия:

«Спи наш Вася-Василек, серебристый ручек...»
«Люли, люли, люленьки, да налетели гуленьки...»
(песни звучат полностью)

Многие почитатели колыбельных народных песен выделяют песни, в которых мама как бы старается устранить все, что мешает сну ребенка: бай-бай-бай-бай, ты, собачка, не лай; ты, гудок, не гуди, у нас Ванюшу не буди. Это не просто колыбельная, это ритмизированная сказочка, мечты о будущем маленького и самого любимого малыша. Поются колыбельные, баюкальные вполголоса, неторопливо, в такт движению люльки, колыбельки, нянюшкиному или маминому

покачиванию. В лучших из этих песен заложены выработанные поколениями этические нормы. Неслучайно рожденные народом колыбельные вдохновляли и вдохновляют поэтов и музыкантов. Но что лучше успокоит и усыпит маленького, чем тихий мамин голос:

«Спи, моя радость, усни! В доме погасли огни»

(звучит фонограмма)

Неисчерпаема русская народная песня. Мы уже вспомнили с вами любовные, колыбельные, жестокий романс. А теперь вспомним песню, которая начинается словами:

«Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
В той степи глухой
Замерзал ямщик»

Как вы уже все поняли, речь пойдет о ямщицких и чумацких народных песнях.

В те времена, когда еще не было железных дорог, все переезды и перевозки лежали на «дорожных извозчиках». Чумаки перевозили товары, например, в Крым везли хлеб, оттуда соль и рыбу, а ямщики – почту и пассажиров. Не увидишь сейчас на российских дорогах ни ямщиков, ни чумаков, но души их продолжают говорить с нами мелодиями и словами песен, рожденных большими расстояниями.

Представьте себе: долгий, однообразный путь, разлука с молодой женой, детишками или со своей «азнобой». О чем только ни передумаешь, о чем ни вспомнишь, с кем ни повстречаешься в пути, с какими опасностями ни столкнешься! Вот и тема песни, вот и настроение!

На протяжении всего XIX века ямщицкая песня, в которой опозитизированы образы ямщика, летящей тройки, русского раздолья, занимает заметное место в нашей поэзии. К ней обращаются Александр Пушкин и Михаил Глинка, Яков Полонский и Петр Вяземский. Их произведения, вдохновленные народным творчеством, становятся немеркнущим сокровищем русской культуры.

«Тройка мчится, тройка скачет,
Вьется пыль из-под копыт.
Колокольчик то заплачет,
То хохочет, то звенит.»

(песня звучит полностью)

Русский народ умел хорошо работать и хорошо гулять. Что за гулянка, что за завалинка без меткой и удалой, насмешливой и озорной, распевной и бойкой песни под гармонь или балалайку? Мы называем эти песни частушками. А еще в разных областях России их называют пригудки, прибаски, сударушки, страданья, перепевки, нескладехи, вертушки, бакулки... Вот столько у частушки названий!

И не надо думать, что частушка — это что-то архаичное, слишком уж простецкое. Попробуйте запомнить с первого раза современную поп-песенку и спеть ее, а частушка запоминается мгновенно.

На гуляньях в большом количестве поются частушки. Это сравнительно поздний жанр, первые упоминания о котором относятся к шестидесятым годам позапрошлого века. Эта песенная миниатюра за свой лиризм, злободневность и афористичность стала наиболее популярным и любимым жанром сельской и городской молодежи. Частушка живо откликается на все события личной и социальной жизни. Она глубоко лирична, в ней прихотливо соединяется и сокровенно личное, и присущее почти всем, кто исполняет ее. Она многообразна по ритму, музыкальному строю, звукозаписи, образности и словарю. При всей своей внешней скромности, изобразительность ее поразительна. Сколько определений предлагает она для предмета любви: «милый», «дорогуша», «помилаша», «миленочек», «забава», «ягодиночка», «залетка», «соколик» и т.п. Частушки невелики по объему, есть двухстрочные (страдания), шестистрочные, четырехстрочные, с припевом и без припева. Наиболее популярны четырехстрочные танцевальные и лирические, которые исполняются дома, на гулянье и на работе.

Сызранские припевки:

Знай, залетка, ты не рожь,
Сорок раз не расцветешь,
А я тоже не завяну,
Если ты не подойдешь.

Звучат Рязанские припевки, Солигаличские, Пекшинские, Калиновские и Саратовские частушки.

В частушке происходит самораскрытие героев — девушки и ее любимого, их чувств, переживаний и взаимоотношений. Эта особенность, а также средства художественной изобретательности связывают частушки с лирической любовной песней.

Подобно народной лирике, частушки могут быть двухчастной структуры и одночастной. Лирическая героиня сообщает о событии, либо рассказывает о своем отношении к нему:

Все папаши в поле пашут,
А мово папаши нет.
Мой папашенька в земле,
Не потужит обо мне.

Почто, маменька, родила,
Лучше б не рожала бы!
По чужой по стороне
Головка не страдала бы.

Двухчастная форма частушки имеет в основе сопоставление либо противопоставление двух ситуаций, двух образов:

Под окошечком березка
Зыблется, колыблется.
Ягодиночка на пляске
Взглянет да улыблется.

Не кукушечка кукует,
Не соловушка поет —
Родима маменька горюет:
Дочка по людям живет.

Обращения, вопросы, восклицания, живая разговорная интонация придают высказыванию непосредственность и искренность. Персонажи частушки замещают участников деревенской драмы, лирические герои и исполнители сливаются в один образ:

Ах ты, милая моя,
Бабы хаяли тебя.
Пусть бабы хают — ты хвали,
Бабам хаять не вели.

Ох ты, миленький ты мой,
Все корят меня тобой!-
Дорогая, я не рад,
Самого меня корят!

Афористичность и артистизм, умение исполнителя в четырех строках частушки рассказать о многом, способствовали предельной откровенности характеров персонажей. Частушка освоила один из сложных приемов передачи переживаний – внутренний жест-изображение психологической реакции своих персонажей:

Я бежал, бежал задаром:
Прибежал – милашка спит.
Сердце рыбиной забилося:
Верно, я уже забыт.

Шел деревней – веселился,
Полюшком – наплакался.
Ты бы с осени сказала –
Я бы не посватался.

А вот другой прием самораскрытия – смена мыслей и чувств:

Милый взглянет – травка вянет,
Говорит – душа болит,
Веселым глазом поведет –
Мое сердечко отомрет!

Сколько поколений сменилось, сколько новых песенных жанров родилось. А частушка жива и будет жить, как и бессмертная душа народа. Напрасно сейчас думают, что жанр частушки исчезает, русские люди создают частушки и в 21 веке.

Примеры современной русской частушки:

«В нашей армии по моде
Одевают всех солдат.
Пишет мне жених Володя:
"Каждый день дают наряд!»

«Мчится мне наперерез
Шестисотый "Мерседес".
Мой асфальтовый каток
Понадежнее, браток.»

Задорно звучит частушка и народная песня, романс звучит трогательно и незабываемо. Но благодаря музыкальному сопровождению звучание песен, романсов только душевнее и лиричнее. Мы узнаем народную песню и романс по первым аккордам.

Русские люди от природы имеют склонность к музыке и пению. Музыкальные инструменты были почти в каждой русской семье и часто сопровождали народную песню. По городам и деревням XIX века не бывало ни одного веселья без музыки: гармонь и балалайка, бубны и ложки непременно находятся повсюду; они играют по одному слуху.

Балалайка – любимейший инструмент русского народа. Ни один праздник, ни один свободный вечер от работ не упускается охотниками, чтобы не поиграть на ней. Сам игрок и поет, и танцует. Любители веселья, услышав звук балалайки, немедленно сюда сходятся и начинают разгульную и веселую пляску.

(фрагмент концерта для балалайки с оркестром)

Балалайка, как музыкальный инструмент, сохранился и употребляется донныне на сельских праздниках во многих областях России. Песня о балалайке есть даже в репертуаре самой известной певицы в нашей стране – о ком идет речь? (Алла Пугачева «Балалайка»)

Даже любимые всеми частушки пелись под балалайку и гармошку и посвящены были тоже им:

Балалаечка на ленте,
А двухрядка на ремне.
С балалаечкой – к подруженьке,
С двухрядочкой – ко мне.

В первоначальном своем виде балалайка выглядела крайне примитивным инструментом: маленький долбленный корпус треугольной, овальной или полусферической формы, с непропорционально длинным грифом и две или три жильные струны. Мелодия воспроизводилась на первой, тонкой струне, вторая (и третья, если струн было три) звучала все время без изменения высоты звука. Звук извлекался приемом бряцания – ударами указательного пальца правой руки по всем струнам вниз и вверх. Этот способ извлечения звука сохранился до настоящего времени и определил специфику звучания этого музыкального инструмента, придавая ему черты самобытности и национального колорита.

Другой любимый народный и самобытный музыкальный инструмент, которого, пожалуй, нет ни в одной другой стране мира, – ложки. Ложки по внешнему виду ничем не отличались от обычных

столовых деревянных ложек, только выделялись они из наиболее твердых пород дерева. Игровой комплект обычно состоял из 3-5 ложек. Звук извлекали различными способами, например, так:

(музыкальный фрагмент игры на ложках)

Ложки изготавливаются различных размеров, поэтому возникает впечатление чередования звуков по высоте. Существуют ложки, рукоятки которых унизывают сквозными небольшими шариками, которые могут быть металлическими, и оставляют их висячими, подобно виноградным кистям. Во время музыки трясут ложками, которые от движения шариков издают многообразные звуки, тон которых очень приятно слушать.

Ложки вводились в инструментальные ансамбли и в солдатские хоры, когда исполнялись веселые и шуточные песни. Искусство игры на ложках доводилось до высокой степени. Да и в наше время возрастает популярность ансамблей ложкарей, поэтому есть надежда, что этот вид народного музыкального творчества не исчезнет из нашей жизни.

Как не исчезнет всеми любимая и уважаемая русским народом – гармонь. В отличие от других народных музыкальных инструментов гармонь имеет свою родословную.

Она появилась в России в 30-х годах XIX века и оказала огромное влияние на развитие городского фольклора.

Гармонь пришла к нам с Запада. Первыми конструкторами ее были немецкий мастер Бушман и венский Демиан. Немецкая гармоника была крайне примитивной по своей конструкции, имела пять клавишей на правой клавиатуре и две на левой. Тембр у этой гармоники был резким, пронзительным, чуждым для певческого голоса и русских народных инструментов.

Развитие производства гармоник в России началось в Туле сразу же после того, как немецкая гармоника была привезена с Нижегородской ярмарки. Оружейных дел мастера приступили к ее усовершенствованию и созданию новых конструкций с учетом особенностей склада русской народной песни. Со второй половины XIX века гармоника становится незаменимым инструментом на деревенских посиделках, городских вечерах, под гармонику поют частушки, пляшут.

Однако профессиональные музыканты относились к гармонике резко отрицательно, и на это имелись определенные причины. С самого своего появления гармоники были скомпрометированы широким использованием их в кабаках, исполнением на них вульгарной музыки. В это трудно сейчас поверить, но тогда считалось, что гармоника портит и развращает художественный вкус народа.

Такое отношение к гармонике предельно откровенно высказал музыкальный критик XIX века Иван Липаев: «Мы не будем доказывать

антимузыкальность этого инструмента — она слишком хорошо известна всякому. Чем скорее исчезнет он в России — тем лучше». Слава Богу — гармонь из России не только не исчезла, а стала самым любимым и популярным музыкальным инструментом и дожила до XXI века. Трудно представить исполнение русской народной песни без русской гармошки, а какая же пляска без нее?

(фрагмент пляски под гармонь)

Каждое поколение поет свои песни. Иной раз достаточно одного куплета или даже одной строчки — и за ней встает целый пласт времени, образ жизни, целая эпоха. Таковы русские народные песни. Мы будем твердо верить в пророческие слова композитора А.Г. Новикова: «что рождено лишь модой — завтра забудется».

Народ жив, пока жива, защищена его культура, его язык, его творчество. Лишившись их, он перестает быть народом. Национальная специфика русского фольклора помогает глубже осмыслить историю, быт и национальный характер русского человека. Народная песня это наше прошлое, настоящее и будущее. Песня радует, помогает простить, заставляет задуматься и найти решение в трудный момент. Хотелось бы верить, что где бы мы ни были — ПЕСНЯ ВСЕГДА ОБЪЕДИНИТ НАС!

Фольклорная музыка и песня — это не только искусство, это живая исповедь нашего народа. Требуется наше содействие защите и возрождению исторической памяти, русской культуры, уважительное отношение к вере и святыням, обычаям и традициям, народной музыке и песням.

Самобытен и уникален русский народ. Вспомним афоризм А.М. Горького «Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества, философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры»

Берегите и любите Россию!

Успехов нам всем на этом праведном и благородном пути!

Список литературы

1. Вяземский П. Стихотворения / худ. Т. Шеварёва / П. Вяземский. — М.: Сов. Россия, 1989. — 16 с.: ил.
2. Крыгина Н. Ай, подруга, запевай! / Н. Крыгина // Работница. — 2005. - № 4. — С. — 20.
3. Крыгина Н. Баю, баюшки, баю.../ Н. Крыгина // Работница. — 2003. - № 5. — С. 47.
4. Крыгина Н. Жестокий романс / Н. Крыгина // Работница. — 2004. - № 10. — С. 18.
5. Крыгина Н. «Зачем тебя я, милый мой узнала...» / Н. Крыгина // Работница. — 2004. - № 3. — С. 19.
6. Крыгина Н. Не забыть нам годы огневые / Н. Крыгина // Работница. — 2005. - № 6. — С. 48.
7. Крыгина Н. Тройка мчится, тройка скачет / Н. Крыгина // Работница. — 2005. - № 12. — С. 47.
8. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Л. Астафьевой и В. А. Бахтиной; подбор ил. В. Жигулёвой; фотограф А. Рязанцев. — М.: Худож. лит., 1994; Вып. 3: Юность и любовь: девичество. — 525 с.: ил.
9. Некрасов Н.А. Стихотворения / сост. С.В. Молева / Н.А. Некрасов. — Л.: Лениздат, 1986. — 365 с. — (Сельская б-ка Нечерноземья).
10. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка / рец. Будашкин Н.П., Мартынов И.И. / В. Б. Попонов. — М.: Знание, 1984. — 112с.
11. Популярные песни и романсы / сост. Самохин А.Н.- М.: Омега, Денис Альфа, 1995. — 384с.
12. Терещенко А. Быт русского народа: [в VII ч.] / вступ ст. А.Ф. Чистякова; худож. Г.Л. Шацкий, В. Н. Забайров / А. Терещенко. — М.: Русская книга, 1997. — Ч. I. — 288 с. — (Народная мудрость).
13. Терещенко А. Быт русского народа / худож. В.Н. Забайров / А. Терещенко. — М.: Русская книга, 1999. — Ч. IV и V. — 336 с. — (Народная Мудрость).