

УДК 398.89

Детский фольклор как средство возрождения традиционного фольклорного исполнительства

Шинтяпина Инна Викторовна

Кандидат педагогических наук,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал),
Крымский федеральный университет им. В. Вернадского,
298635, Российская Федерация, Республика Крым, Ялта, ул. Севастопольская, 2-А;
e-mail: shyntyapina@gmail.com

Аннотация

Целью настоящей статьи является анализ и оценка места детского фольклора в многофункциональном фольклорном наследии и в возрождении народных традиций. **Методология.** В работе применяются методы культурологического анализа по отношению к такому объекту, как фольклорные культурные традиции. **Результаты.** Статья посвящена актуальной проблеме современного исполнительства – возрождению интереса к фольклорным культурным традициям. Анализируются формы существования фольклорного произведения, особенности проявления его признаков и свойств. Особо выделены многофункциональные составляющие фольклорного искусства, которые выражаются в жанровом и стилистическом многообразии. Основной материал статьи посвящен жанрам детского фольклора, а именно вокальным его образцам. Приводятся примеры колыбельных песен, анализируется музыкальная и художественно-образная, литературная основа колыбельных песен. Определяется эстетическая ценность жанра как достояния культурного наследия общества, выраженного в разнообразных формах творческого проявления. **Заключение.** В настоящее время большое внимание уделяется возрождению культурных фольклорных традиций в разных видах искусств. Многими исполнителями делается попытка возвращения к фольклорным аутентичным традициям, в том числе и через обращение к детскому фольклору. Возросший интерес к разнообразным видам и жанрам детского фольклора свидетельствует об усилении общей тенденции осмысления своей национальной и культурной идентичности, стремлению к осмыслению традиционных фольклорных жанров.

Для цитирования в научных исследованиях

Шинтяпина И.В. Детский фольклор как средство возрождения традиционного фольклорного исполнительства // Культура и цивилизация. 2016. № 4. С. 363-371.

Ключевые слова

Детский фольклор, фольклор, песенный фольклор, музыкальный фольклор, фольклорный синкретизм, колыбельная.

Введение

Фольклорные произведения представляют собой область культуры, обусловленную практической направленностью жизни и деятельности человека. Корни фольклора, в том числе и музыкального, уходят в глубокие исторические пласты, в те времена, когда окружающий человека мир представлял из себя одновременно практическое, духовное и созидательное действие. «Неразрывное единство практической и духовной функций фольклорного произведения сохраняется и по сей день, составляя его художественно-нехудожественный смысл» [Каган, 1996, 180].

Культурологические особенности фольклорного произведения

Фольклорное произведение возникает, существует и воспринимается только в процессе живого исполнения. Ни одно фольклорное произведение не существует вне конкретного тембра голоса, мимики, жеста, образа. Устная традиция жизни фольклорных произведений не требует их заучивания и буквального повторения. Наоборот, истинный фольклорный шедевр – это подлинная импровизация или как минимум яркая интерпретация существующего устоявшегося образца. Невозможно в обильном репертуаре, который обычно хранит в своей памяти народный исполнитель, точное повторение или копирование. Это и необязательно, поскольку в фольклоре нет индивидуально-авторской регламентации.

Таким образом, фольклорное произведение в целом есть некий фольклорный текст. Но и его компоненты, в свою очередь, тоже тексты, например, вербальный (словесный) текст, музыкальный (напев, инструментальный наигрыш) текст [Bendix, 2009]. «Каждое фольклорное произведение, с одной стороны, представляет собой совокупность образующих его элементов, а с другой компонент текста более крупного масштаба и, следовательно, должно рассматриваться в его контексте» [Рубцов, 1973, 10]. Например, свадебная песня, которая включает в себя слово, напев, движение. В свою очередь, часть свадебного обряда, в контексте которого определяются содержание и форма ее слов, напева и движения. Многогранность текста фольклорного произведения воспринимается в единстве только при непосредственном наблюдении его исполнения. Современная фольклористика требует, чтобы запись фольклорного произведения с наибольшей полнотой и достоверностью отражала и его текст, и его контекст. А перед современным исполнителем встает задача полного погружения в исторический пласт исполняемого произведения через создание комплекса идейно-художественных средств выразительности. Для правильного прочтения текста фольклор-

ного произведения необходимо знать его контекст. Иначе даже опытным искусствоведам бывает трудно проанализировать произведение народного творчества, и истинный смысл его остается нераскрытым [Ben-Amos, 1973].

Многофункциональность фольклорного искусства

Многофункциональность фольклорного искусства выражается в многообразии признаков и свойств, приближающих нас к пониманию его истинной ценности. Основными из них являются: бифункциональность (освоение окружающего мира есть действие одновременно практическое и духовное, созидательное и выразительное), коллективность (нельзя назвать автора ни одного фольклорного произведения, их автор – народ), бесписьменность (фольклорное творчество – устное, живущее только в устной традиции и передающееся в живом исполнении), вариативность (способность пронизать все существующие элементы фольклорного произведения импровизационностью, единство создания исполнения и сохранения), традиционность (возможность на протяжении длительного времени удерживать объективные эстетические идеалы, ставшие практически и художественными эталонами).

В фольклоре проявляется первозданная естественность бытия, обладающая притягательной силой для современного человека, стремящегося сохранить свою природную сущность, ищущего язык универсального общения. Фольклор всегда непосредственно отзывается на потребностях и вкусах людей, будучи отражением коллективного разума, накопленного опыта, нравственных устоев и этим он сегодня актуален [Gazin-Schwartz, Holtorf, 2005].

Среди жанрового многообразия музыкального фольклора, интерес к которому заметно активизировался в последнее десятилетие, есть особая область народного творчества, предназначенная для детской аудитории – детский фольклор. Интерес этот во многом обусловлен доступностью этого жанра для массового исполнителя, не обладающего специальной музыкальной и вокальной подготовкой, а также его импровизационной природой, предполагающей свободу творческого выражения.

Терминологическая характеристика категории «детский фольклор»

Термин «детский фольклор», появившись в XX веке, используется для обозначения жанров двух различных групп: «фольклор для детей» и «фольклор детей». Область первой группы включает такие жанры, как колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, считалки. Жанрам именно этой группы мы уделим особое внимание.

Существуют разнообразные образцы музыкального фольклора, предназначенные для детей разного возраста. Музыкальные произведения, предназначенные для самых маленьких, – незамысловатые пестушки, обращенные к тельцу ребенка, к его первым движе-

ям, к развитию его эмоциональной отзывчивости и выработке первых осознанных звуков. Подробную характеристику данным жанрам дает в своем исследовании А.Н. Мартынова [Мартынова, 1989]. Пестушки направлены на развитие у малыша координации движений, закрепления двигательных навыков, эмоциональной отзывчивости.

Еще один вид ранне-музыкального общения с ребенком – потешка, песенка-приговорка, сопровождаемая игрой с пальцами, руками и ногами ребенка. Потешки и пестушки представляют из себя небольшие стишки и песенки, которые побуждают ребенка в игровой форме к действию, одновременно производя физические движения, стимулирующие моторные рефлексy. Потешки помогают развить мелкую пальцевую моторику ребенка, а также активизируют его эмоциональную сферу. Самыми известными из произведений данного типа являются «Сорока» и «Ладушки».

Большой популярностью сегодня пользуются и другие образцы детского фольклора, прибаутки и считалки: короткие стихотворные истории с элементами игры, шутки, помогающие расширить представления ребенка об окружающем мире, направленные на пробуждение его эмоциональности, фантазии и воображения. В исполнении данных произведений очень важна четкая метро ритмическая и ладовая организация, а также яркое художественно-образное исполнение. Прибаутка, по определению В.И. Даля, «короткий смешной рассказец, анекдот» [Даль, 2014, 5270], небольшая по объему стихотворная сказочка с ярким динамичным сюжетом, основными героями которого в большинстве становятся ожившие животные, насекомые, птицы. Среди самых распространенных можно назвать «Петушок», «Сорока – белобока». Сегодня эти вокальные жанры детского фольклора переживают поистине второе рождение в связи с использованием их в многочисленных программах по раннему комплексному развитию детей.

Наиболее распространенным жанром музыкального детского фольклора является колыбельная песня. Многие исследователи (Т.М. Капица, Ф.С. Колядич, Г.Г. Шаповалова, Г.С. Виноградов, В.В. Головин и др.) говорят о существовании этого жанра на стыке детского фольклора и семейной женской лирики [см.: Капица, Колядич, 2011; Мельников, 1970; Путилов, Путилова, 2003; Аникин, 1957; Далгат, 1981]. Колыбельная является примером бифункционального вокального произведения. Основная функция песни успокоить, усыпить дитя. Стоит ребенку затихнуть и задремать вокальное исполнение прекращается, в песне больше нет необходимости. В этом выражается практическая, утилитарная функция колыбельной. Эстетическая и духовная функции данного жанра проявляются в специально подобранных нежных интонациях, монотонно звучащем напеве, простых ритмических последовательностях и ладовых оборотах, трогательных поэтических импровизациях. По мнению исследователя русской колыбельной песни в фольклоре и литературе В.В. Головина, в данном вокальном произведении все взаимосвязано и взаимообусловлено, никакой элемент не живет друг без друга, красоту нельзя отделить от пользы, результат от красоты [Головин, 2000]. Но некоторые образцы этого простого жанра выходят за рамки узкой функциональ-

ности и представляют собой законченные художественные произведения. Примером такого звучания может служить рождественская колыбельная колядка «Спи Иисусе».

Тем не менее можно с уверенностью говорить о том, что в исполнении данного вокального жанра практическая функция оказывается преобладающей. Поэтому народные певцы-исполнители с недоумением встречают факт возросшего интереса собирателей-фольклористов к этому жанру и не всегда соглашаются включать их в свое выступление на этнографических фестивалях, как, впрочем, и других произведений приуроченного бытования, т. е. исполняемых в связи с определенной жизненной ситуацией, с определенным трудовым или игровым действием.

Ярко выраженная функциональность колыбельной обуславливает ее стилистические особенности, выбор средств выразительности: речитативность или напевность в мелодии; агогику, стабильность в ритме и метре; доминирование одних средств над другими. Физическое движение укачивания (на руках или в люльке) заменяется адекватным ритмическим и мелодическим движением песни, так же как утилитарное понятие «усыпить ребенка» получило образный синоним «убаюкать». Главными выразительными средствами колыбельной можно назвать тихое спокойное звучание, небольшой диапазон мелодии, интонационно-ритмическое однообразие многократно повторяющегося короткого напева. В комплексе они приобретают особую художественную образность, которая составляет эстетическую и духовную ценность колыбельной песни. Эстетическая ценность жанра колыбельной делает ее достоянием культурного наследия общества в разнообразных формах ее творческого проявления.

Интересно обратиться к художественно-образной, литературной основе колыбельных песен. Многие исследователи определяют три сферы колыбельного мира: духовную, социальную и сказочно-мифологическую. Образы христианского мира рождались в первой из них, где забота о ребенке поручалась ангелам и архангелам: «С неба ангелы летите, сон Ванюше принесите», «Ангелы-хранители, Ваню не будите вы». Образами второй сферы выступали представители семьи малыша, с их традиционным укладом и нравственно-моральными ценностями.

Баю-баю, баю-баю,
Пошел отец за рыбою,
Мать пошла пеленки мыть,
Бабушка дрова рубить.
Баю-баюшки, баю.
Живет батька на краю.
Он не беден, не богат,
Полна горница ребят.
Все по лавочкам сидят,
Кашу маслену едят.

В третьей – сказочно-мифологической сфере нам предстает мир антропоморфных и зооморфных действующих героев. Самые популярные, олицетворяющие сон – Сон и Дрема. Они приходят из волшебного мира, существующего на грани сна и смерти, что в представлении наших предков рисовало «тот свет».

Баю-бай, крадется дрема, он разносит сны по дому
И к тебе пришел, малыш, ты уже так сладко спишь.

Излюбленными «живыми» героями этого сказочного мира выступают кот-баюн и разнообразные птицы (голуби, грачи, журавли). Главным домашним персонажем выступает кот – хранитель сна, умеющий своим мурлыканьем убаюкать малыша, принести в дом покой и тишину.

Приди котик ночевать, да приди дитятко качать.
А уж я тебе, коту, за работу заплачу.
Дам кувшин молока, да кусок пирога.
А котики серые, а хвостики белые, по улицам бегали,
Сон да дрему собирали, сон да дрему собирали.

Пошел котик во лесок, нашел котик поясок
Чем люлечку подцепить, да Ванюшку положить,

Следующим по популярности героем выступает голубь. Иногда голубиный сюжет превращается в птичью беседу о ребенке:

Гули стали думать да гадать, чем Ванюшеньку питать.
Один гуля говорит: – надо кашки сварить.
Другой гуля говорит: – надо Ванюшу покормить.
Третий гуля говорит: – надо байки уложить,
Побаюкать, покачать, будет Ваня крепко спать.

Сегодня колыбельные звучат все чаще, наблюдается своеобразное проникновение традиционной песни в массовую культуру. Они печатаются в книгах и музыкальных изданиях для детей, звучат с концертной эстрады, как цитата или оригинальное авторское воплощение жанра рождаются в композиторском творчестве: в инструментальных и вокальных жанрах. Примером такого рождения являются: «Колыбельная казачья песня» М.Ю. Лермонтова, колыбельная Земфиры в поэме А.С. Пушкина «Цыганы», колыбельная Марии в опере П.И. Чайковского «Мазепа», колыбельная Клары в опере Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и многие другие [см. Ковен, 2003]. В 20 веке были написаны замечательные произведения в этом жанре советскими композиторами – М. Блантером, И. Дунаевским, А. Островским, О. Емельяновым и др.

Несомненный интерес представляют колыбельные песни современных авторов. Попытка возвращения к фольклорным аутентичным традициям через обращение к детскому фольклору есть не что иное, как общая тенденция осмысления своей национальной и культурной идентичности, стремлению к возрождению традиционных фольклорных жанров.

Заключение

Фольклор как явление культуры устной традиции продолжает успешно существовать в культуре письменной традиции. На протяжении веков эти культуры, взаимодействуя, оказывают влияние друг на друга. Фольклорные произведения входят в репертуар домашнего музицирования, не обусловленного бытовой функцией, в учебные программы общего и специального образования, звучат с концертной эстрады. Это всем известная реальность. Но в этой реальности значительно меняется и функция, и форма фольклорных произведений. Они специально выучиваются на основе письменных источников; при этом исполнитель буквально следует тексту, а импровизационность утрачивается. Включение в художественные программы концертов, радио- и телепередач приводит зачастую к необходимости «подгонять» фольклорные произведения под нормы этих программ, что влечет за собой вторжение в текст: он сокращается, многие компоненты его утрачиваются, в словесном тексте заменяются непонятные многим диалектные слова.

Библиография

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957. 240 с.
2. Головин В.В. Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Турку, 2000. 451 с.
3. Далгат У.Б. Литература и фольклор: теоретические аспекты. М.: Наука, 1981. 303 с.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Directmedia, 2015. 7602 с.
5. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 415 с.
6. Капица Т.М., Колядич Ф.С. Русский детский фольклор. М.: Флинта; Наука, 2011. 315 с.
7. Мартынова А.Н. Потешки, считалки, небылицы. М., 1989. 347 с.
8. Мельников М.Н. Русский детский фольклор Сибири. Новосибирск, 1970. 215 с.
9. Путилов Б.Н., Путилова Е.О. Фольклор и народная культура. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. 457 с.
10. Рубцов Ф.Л. Основы ладового строения русских народных песен // Статьи по музыкальному фольклору. Л.; М., 1973. С. 8-81.
11. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л.: Наука, 1986. 303 с.
12. Ben-Amos D. A History of Folklore Studies: Why Do We Need It? // Journal of the Folklore Institute. 1973. Vol. 10. №. 1/2. P. 113-124.
13. Bendix R. In search of authenticity: The formation of folklore studies. Univ of Wisconsin Press, 2009. 320 p.
14. Bronner S.J. American folklore studies: An intellectual history. University Press of Kansas, 1986. 323 p.

15. Gazin-Schwartz A., Holtorf C.J. (eds). *Archaeology and folklore*. Routledge, 2005. 304 p.
16. Koven M.J. *Folklore studies and popular film and television: A necessary critical survey* // *Journal of American Folklore*. 2003. Vol. 116. №. 460. P. 176-195.

Children's folklore in revival of traditional folk music

Inna V. Shintyapina

PhD in Pedagogics,
Humanities and Education Science Academy (branch),
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
298635, 2-A Sevastopol'skaya st., Yalta, Republic of Crimea, Russian Federation;
e-mail: shyntyapina@gmail.com

Abstract

Objective. The purpose of this article is the analysis and evaluation of the place of children's folklore in the multifunctional folklore heritage and the revival of national traditions. **Methodology.** In this paper the author uses methods of cultural analysis in relation to such an object as a folk cultural tradition. **Results.** The article is devoted to the topical problem of modern music: the revival of interest to folk cultural traditions. The article analyzes the forms of existence of folklore works, peculiarities of its characteristics and properties. The author highlights the multifunctional components of folk art, which are expressed in the genre and stylistic diversity. The main part of the article is devoted to the genres of children's folklore, namely, its vocal samples. The author shows examples of lullabies, examines the musical, artistic-figurative and literary basis of lullabies. The author determines the aesthetic value of the genre as the domain of the cultural heritage of society, expressed in various forms of creative expression. **Conclusion.** Currently, much attention is paid to the cultural revival of folk traditions in different types of art. Many performers attempt to return to the authentic folk traditions, including through an appeal to children's folklore. The increased interest in a variety of types and genres of children's folklore testifies the strengthening the general trend of national and cultural identity, the pursuit of understanding of the traditional folklore genres.

For citation

Shintyapina I.V. (2016) Detskii fol'klor kak sredstvo vozrozhdeniya traditsionnogo fol'klornogo ispolnitel'stva [Children's folklore in revival of traditional folk music]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 4, pp. 363-371.

Keywords

Children's folklore, folklore, folk songs, folk music, folk syncretism, lullaby.

References

1. Anikin V.P. (1957) *Russkie narodnye posloviitsy, pogovorki, zagadki i detskii fol'klor* [Russian folk proverbs, sayings, riddles and children's folklore]. Moscow.
2. Ben-Amos D. (1973) A History of Folklore Studies: Why Do We Need It? *Journal of the Folklore Institute*, 10 (1/2), pp. 113-124.
3. Bendix R. (2009) *In search of authenticity: The formation of folklore studies*. Univ. of Wisconsin Press.
4. Bronner S.J. (1986) *American folklore studies: An intellectual history*. University Press of Kansas.
5. Chistov K.V. (1986) *Narodnye traditsii i fol'klor: Ocherki teorii* [Folk traditions and folklore: essays on the theory]. Leningrad: Nauka Publ.
6. Dal' V.I. (2015) *Tolkovyi slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory dictionary of living great Russian language]. Moscow: Directmedia Publ.
7. Dalgat U.B. (1981) *Literatura i fol'klor: teoreticheskie aspekty* [Literature and folklore: theoretical aspects]. Moscow: Nauka Publ.
8. Gazin-Schwartz A., Holtorf C.J. (eds) (2005) *Archaeology and folklore*. Routledge.
9. Golovin V.V. (2000) *Russkaya kolybel'naya pesnya v fol'klоре i literature* [Russian lullaby in folklore and literature]. Turku.
10. Kagan M.S. (1996) *Filosofiya kul'tury* [Philosophy of culture]. Saint Petersburg.
11. Kapitsa T.M., Kolyadich F.S. (2011) *Russkii detskii fol'klor* [Russian children's folklore]. Moscow: Flinta Publ.; Nauka Publ.
12. Koven M.J. (2003) Folklore studies and popular film and television: A necessary critical survey. *Journal of American Folklore*, 116 (460), pp. 176-195.
13. Martynova A.N. (1989) *Poteshki, schitalki, nebylitsy* [Nursery rhymes, counting rhymes, stories]. Moscow.
14. Mel'nikov M.N. (1970) *Russkii detskii fol'klor Sibiri* [Russian children's folklore of Siberia]. Novosibirsk.
15. Putilov B.N., Putilova E.O. (2003) *Fol'klor i narodnaya kul'tura* [Folklore and folk culture]. Saint Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie Publ.
16. Rubtsov F.L. (1973) Osnovy ladovogo stroeniya russkikh narodnykh pesen [Foundations of modal structure of Russian folk songs]. In: *Stat'i po muzykal'nomu fol'kloru* [Articles on musical folklore]. Leningrad; Moscow, pp. 8-81.