

УДК 786.1

DOI: 10.34670/AR.2022.55.85.022

Исторические истоки русской песни

Ли Цзяхуэй

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: jfgg7777@gmail.com

Аннотация

Русская национальная культура обладает многовековой культурой, Россия же представляет собой разнообразную и красочную страну, полную густого географического колорита. Данная статья посвящена изучению исторических истоков русской гражданской песни, а также изучению причин формирования русской песни. В ходе выполнения данного исследования было выявлено, что процесс развития русской песни сопровождался рядом трудностей. Главными препятствиями на пути развития русской песни были серьезные ограничения, налагаемые на форму искусства и ее функциональную роль из-за политических факторов. Политические факторы обусловили несогласованность русской песни с поколением и развитием. В ходе выполнения данной работы также было установлено, что Россия обладает рядом национально-культурных особенностей, которые заслуживают особого внимания. Русская песня нуждается в выделении в целостную систему независимых стилей. Таким образом, было выявлено, что развитие русских народных песен – длительный, извилистый и развивающийся по сей день процесс, который претерпел огромные изменения наряду с такими факторами, как социальная история и предпосылки времени.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Цзяхуэй. Исторические истоки русской песни // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 1А. С. 190-197. DOI: 10.34670/AR.2022.55.85.022

Ключевые слова

Русские народные песни, история народных песен, музыкальный анализ, исторические исследования, национально-культурные особенности/

Введение

Русская народная музыка прошла огромный путь развития, в котором можно выделить три этапа в эволюции фольклора. Первый этап – древняя эпоха, когда христианская религия сменила язычество. Второй этап – период средневековья и феодализма, период формирования народностей, на который пришелся расцвет крестьянской музыки. Третий этап – современная эпоха, переход к капитализму, рост городской культуры, возникновение новых форм народной музыки [М. Jing, 2013].

Основная часть

Необходимо учитывать, что музыкальные традиции русского народа тесно связаны с религиозными верованиями. Вся музыка – и напевы, и танцы, и инструментальные наигрыши с древности сопутствовали ритуалам и обрядам. Музыка чутко реагировала на изменения чувств людей, она была сопряжена с религией и представлениями о вере, что в песнях проявлялось опосредованно. Музыка очень тонко выражала эмоциональный настрой людей, их переживания, религиозные убеждения.

В храмах пелись духовные песнопения, важно отметить, что только женщины имели право петь в сельском храме, они должны были замаливать грехи села. Выходя из храма после пения крестьянки на улице перерождались. Однако в то время прослеживался и чрезвычайно резкий переход от канонических ритуалов и духовных песнопений к магическим обрядам, в которых всегда присутствовала музыка и эмоциональные песни. Таким образом, были распространены песни обрядовые и не обрядовые, но назначение и композиция календарных песен полностью были зависимы от календаря земледельцев – практически все существующие песенные жанры, которые могли быть исполнены строго в определенные периоды года, были по стилю родственны. Русская народная музыка стала поборником нововведений в мировой музыкальной культуре в области художественного языка, понимания масштабов и возможностей всей музыки [Z. Jing, 2006]. Этническая принадлежность русской народной музыки остается одной из важнейших характеристик, которую высоко ценит Запад.

Бытовая народная песня, которая сформировалась в глубинке, отражала огромный спектр и богатство, широкое разнообразие человеческих эмоций, переживаний и чувств: радость и печаль, любовь, дружбу, страдания и ревность.

Рисунок 1 - Русская песня исполняется в сельской местности

Бесправие и бедность, невыносимо тяжелый труд способствовали тому, что в песнях точно выражалась сердечная тоска, скорбь и душевная боль, которые постепенно сложились в характерные черты русского музыкального творчества. Проблемы восприятия человеком окружающей природы и действительности проявляются в каждой народной песне. Первые редкие записи русских народных песен датируются XVII веком, с XVIII века начали появляться циклы традиционных напевов, а в XIX веке началась масштабная работа по сбору народных песен, как результат, появилось большое количество песенных сборников. Песни записывали известные русские композиторы Н.А. Римский-Корсаков, М.А. Балакирев, П.И. Чайковский и другие.

Рисунок 2 - Митрофан Пятницкий с исполнителями народных песен

Русская песенная лирика многогранна в отношении сюжетов и содержания, образов и чувств, она обладает чрезвычайно большим эстетическим потенциалом. Разные песенные жанры имеют схожие сюжетные мотивы и объединены единой идейной и тематической направленностью. Песни, которые относятся к одному виду, близки друг другу своими характерными признаками, они канонически не ограничены в логике композиционного строения и развивающегося сюжета, лексики и художественных приемов. Т.е. протяжные и бытовые песни способны к широкой вариативности, которая характерна для исполнительского творчества. Вариативность не обрядовых лирических песен обусловлена умением исполнителей, которые передавали напевы только из уст в уста. Участвуя в совместном коллективном художественном исполнении, они выражали в напевах свое отношение и мироощущение, чувства и эмоции. Все образующиеся варианты были связаны с содержанием песни, отражали существующую жизнь и окружающий быт. Напевы обладали специфическими особенностями, которые были связаны с регионом распространения и различными социальными слоями, в которых они рождались.

Тематическая характеристика русских народных песен

Духовное развитие народа было сопряжено с историческими, этническими, хозяйственными и культурными факторами. Важную роль играла вера. На протяжении исторического развития как восточных славян, так позже и Киевской Руси, Московского царства и Российской империи, религиозные изменения сыграли определенную роль в изменении многих русских народных обрядов и песен.

В русской народной музыке имеется множество жанров, а самым старинным является жанр песни. Все народные песни составляют группы, образованные не по структурным признакам или содержанию; группы объединены, в первую очередь, по их бытовой направленности. В русской лирической песенности была сформирована необыкновенная и уникальная культура – стиль протяжного пения. В протяжные напевы вкрапливались элементы свадебных песен и плачей, постепенно усиливалось значение мелодического начала, и напевы сформировались в структурно развитую музыкальную форму.

У истоков народной музыки отдельные песенные жанры складывались обособленно друг от друга. В дальнейшем содержание песен значительно расширялось, дополнялось и вело к взаимопроникновению отдельных жанровых видов. Этот процесс в развитии песенного народного искусства изменил и чрезвычайно обогатил содержание, а также бытовое назначение песен, он в значительной степени содействовал появлению новых закономерностей, касающихся взаимоотношений напева и текста.

Разноречивость и многослойность песенного содержания является следствием того, что народный напев в процессе бытования неоднократно видоизменялся путем прибавления к начальному смыслу новых сюжетных линий, настроений и образов.

Жанр народной песни включает в себя множество напевов – свадебные, обрядовые, повествовательные, шуточные, колыбельные, лирические и драматические. Главная черта народных песен – тесная связь с жизнью и бытом человека, с его трудом. Поэтому на Руси был распространен жанр трудовых песен, которые сопровождают различные виды работ – песни покосные и бурлацкие, молотильные и жатвенные [Уч, 2017].

Древняя народная музыка представлена исключительно песнями. Ряд исследователей связывает это с существующим в те времена запретом на музыкальные инструменты в храмах. Музыкальные инструменты на Руси имели бытовой характер, известными музыкантами были пастухи, которые владели дудками, гусями, бандурами и рожками, охотничьими рожками и бубнами.

Границы пространства протяжной песни и ее эволюция в художественной культуре связаны с изменением отношения к напевам в социальной жизни. Это отразилось в моделях, представленных в поэтических образах песен, организации слоговой ритмической формы и многоголосной фактуре. Специфические черты протяжного пения вырабатывались в процессе интеграции и были взаимосвязаны с формировавшимся на этом этапе самобытным репертуаром, с его характерными жанровыми формами.

Формальная красота русских народных песен

Русские народные песни подразделяют на 11 видов и их подвиды.

- 1) Песенный эпос: былины (южнорусские, среднерусские, сибирские); северная эпическая традиция; северная эпическая традиция; исторические песни; баллады; небылицы и

- скоморошины; песни в сказках.
- 2) Календарные обрядовые песни: величальные зимние (колядки, щедровки, винограде, овсеньки); святочные (подблюдные песни); масленичные; весенние (веснянки, волочебные, пасхальные); песни пахоты и сева; вознесенские; троицко-семицкие (см. Семик, Троица); летние; толочные, покосные, жатвенные.
 - 3) Семейные обрядовые песни: обряды рождения и пестования (пестушка); плачи и причитания; свадебные; колыбельные.
 - 4) Традиционные лирические
 - 5) Трудовые песни
 - 6) Отходнические песни: бурлацкие; чумацкие; ямщицкие; солдатские; рабочие.
 - 7) Удалые песни: разбойничьи; каторжные и ссылочные; тюремные.
 - 8) Шуточные, сатирические, частушки, припевки, страдания
 - 9) Песни литературного происхождения
 - 10) Казачий воинский репертуар.
 - 11) Жанровые песни, связанные с хореографией: хороводные; песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие пляску; игровые; песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие пляску; поздние танцы.

Песенные традиции, которые сложились на Руси – это содержательный и богатый фольклорный пласт, объединяющий различные подвиды песен. Такой широкий спектр напевов связан с огромным количеством бытовых назначений песни, которая могла исполняться и дом, и в поле на жатве, и в будние дни, и в праздники. Преобладают песни лирические необрядовые, при этом центральное место принадлежит песням протяжным. Они выделяются своим спокойным движением, медленным темпом, неторопливым характером исполнения, содержанием и образами, жанровая принадлежность протяжных напевов определяется музыкальным и поэтическим содержанием. Постепенно старинные напевы менялись и приспособлялись к новой жизни и музыкальным вкусам.

Русские протяжные песни зародились в эпоху Московской Руси, на рубеже XIV-XVI веков [Юйцюань, 2002]. У восточных славянских народов оказались общими и древний, и современный песенные слои, что является ярким свидетельством их единства в прошлом и позднего объединения.

Протяжная песня свойственна не всем народам. После длительного татаро-монгольского ига русский народ стал жить исторически активной жизнью: объединялись русские земли и города, лирическое направление получило наибольшее развитие и распространение. Возникновение протяжной песни связано с рядом причин, наиболее важные – особенности жизни народа, крестьянско-земледельческий труд [Liping, 2011]. Крестьяне составляли большинство русского населения. В лирическое крестьянское песенное творчество вливались напевы бурлаков и ямщиков, солдат и извозчиков, певчих церкви, а также беглых людей и разбойников, значительно обогащая и расширяя его содержание.

Мелодика лирической песни тесно связана с текстом, тонко реагирует на его изменения и выражает нюансы «подтекста». Изменение содержания влияет на музыкальный язык и структуру песни. В лирических напевах максимально развились выразительные средства песенной традиции крестьян – характерные мелодические лады и свобода метроритма, а многоголосные формы выражения достигли кульминации. В напевах были реализованы возможности мелодической линии, продление и распевы слогов текста.

Развитие и искусство русских народных песен

Тип музыкальной культуры как научный метод познания реализует классификацию и обобщение различных этнокультурных систем с помощью идеализированных моделей. Существует множество протяжных песен в многочисленных вариантах [Чанг Ли, 2016]. Огромная роль в протяжной песне принадлежит импровизации и свободе, когда ее исполнитель использует готовые мелодико-ритмические формулы текста – интонационные обороты, попевки, ритмические блоки, не создавая новых музыкальных произведений.

Формирование протяжных песен связано с разрастанием мелодической линии, укрупнением напева изнутри, и в некоторых случаях это происходит благодаря расширению поэтического стиха. Стиль протяжных песен тесно связан с расширением стихотворной формы, которая в мелодическом развитии играет определяющую роль, создает нужный семантический настрой и способствует композиционной целостности формы.

Значение протяжных песен велико в истории русского народного творчества, в становлении всего российского музыкального искусства [Yunfei, 2008]. Их национальное своеобразие отразилось на русской музыке, напевы часто цитируются композиторами. Примером является тема вступления из оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, которая имеет интонационное родство с песней «Уж ты воля моя»; «Хору поселян» из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь», который мелодически напоминает напевы «Вы не вейте, ветры буйные» и «Не одна во поле дороженька». В основу своих симфонических произведений В.С. Калинников, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов и многие другие русские композиторы положили известные протяжные русские напевы. Чайковский в цикле «Детский альбом» взял за основу несколько известных народных напевов. Его обращению к народной песне предшествовала большая работа по созданию сборников народных песен. Самый значительный – это сборник «50 русских народных песен», который композитор использовал для исполнения на фортепиано в четыре руки. Композитор хотел познакомить широкую аудиторию с народными песнями из сборников М.А. Балакирева и К.П. Вельбота. Музыкант отказался от стихотворного текста песен и сосредоточился на музыкальном образе.

В пьесе «Русская песня» использована народная песня «Голова ль моя головушка», в которую внесены незначительные изменения – другая тональность и варьирование мелодии: метрическая и ладовая переменность, смещение ладовых опор. В «Камаринской» использована имитация звучания гармоники и волынки в вариационной форме.

В «Итальянской песенке», «Неаполитанской песенке» и в пьесе «Шарманщик поет» П. И. Чайковский обратился к итальянским и французским мотивам. Он меняет размеры народных мелодий, тональности, интервальные ходы, добавляет вступления и заключения, вносит в развитие напряженность или элегичность. «Неаполитанская песенка» – самая популярная в цикле, использована композитором в балете «Лебединое озеро». В пьесе «Шарманщик поет» подрывается диатоническая основа и вводятся хроматизмы.

Н.А. Римский-Корсаков народные темы в оперных и симфонических сочинениях использовал постоянно. В качестве примера можно привести «Симфониетту на русские темы», музыкальную картину «Садко», оперы «Пан воевода», «Сказка о царе Салтане, «Кощей Бессмертный», «Сервилия», «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Народные напевы развиваются вариационно, меняется их окраска и размер, расширяется интонационный диапазон, вносятся новые гармонические краски. В них древние напевы русского музыкального фольклора сочетаются с колористической красочностью. Включая в произведения подлинные

народные песни, автор пишет собственные мелодии в духе народных. Для них характерны сложные нечетные размеры, интонационно-мелодическое и ладовое варьирование, перегабаритизация, применение аккордов побочных ступеней. Тем не менее, напевы отличаются структурной завершенностью, повторностью мотивных звеньев. В сольные партии фантастических персонажей композитор вводит расцвеченные орнаментированные мелодии инструментального плана [Nan, 2007]. Как и композиторы «Могучей кучки», Римский-Корсаков использует приемы варьирования и совмещает их с полифоническими принципами. В гармонии он использует диатонические натуральные лады, ведущие происхождение от русской крестьянской песни.

Заклучение

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Формирование и развитие русских народных песен – длительный, развивающийся по сей день процесс. На разных этапах русские народные песни последовательно адаптировались к переживаемым историческим периодам, от начала национализации до поздней диверсификации, нынешнего плюрализма. Однако независимо от периода и ситуации, русская народная песня имеет собственное уникальное значение и отличительные стилевые характеристики. С течением времени русские народные песни созревают и формируют уникальный, неповторимый стиль.

Библиография

1. Жанры русского музыкального фольклора. М.: Музыка, 2007. 400 с.
2. Русские народные песни. М.: Просвещение, 1965. 302 с.
3. Чанг Ли. Российская национальная история – исследования культурных типов // Heilongjiang National Series. 2016. P. 168-172.
4. Юйцюань Ц. Развитие европейского феодального общества // Всеобщая история мира (том второй). Цзилинь, 2002.
5. Jing M. Rasputin's Religious Redemption Consciousness Viewed from the Collection of Phantoms. Inner Mongolia Teaching University, 2013.
6. Jing Z. On the Anti-Romantic Features in Prokofiev's Piano Sonata. Nanjing Normal University, 2006.
7. Liping L. An Introduction to Russian Society and Russian Peasants in the 9th and Early 20th Century // Russian Journal. 2011. P. 69-76.
8. Nan L. A Probe into Chu Wanghua's Piano Music Creation Characteristics. Huazhong Normal University, 2007.
9. Yu W. On Xintianyou in the Form of Folk Songs in Northern Shaanxi // Art Technology. 2017. P. 149.
10. Yunfei Y. On the Russian Elements of Tchaikovsky's Piano Suite "Four Seasons". Fujian Normal University, 2008.

Historical origins of the Russian song

Jiahui Li

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: jfgg7777@gmail.com

Abstract

Russian national culture has a centuries-old culture, while Russia is a diverse and colorful country, full of dense geographical color. This article is devoted to the study of the historical origins

of the Russian civil song, as well as the study of the reasons for the formation of the Russian song. In the course of this study, it was revealed that the process of development of the Russian song was accompanied by a number of difficulties. The main obstacles to the development of Russian song were the severe restrictions placed on the art form and its functional role due to political factors. Political factors led to the inconsistency of the Russian song with the generation and development. In the course of this work, it was also found that Russia has a number of national and cultural features that deserve special attention. The Russian song needs to be separated into an integral system of independent styles. Thus, it was revealed that the development of Russian folk songs is a long, tortuous and developing process to this day, which has undergone tremendous changes along with factors such as social history and prerequisites of the time. The formation and development of Russian folk songs is a long process that continues to this day.

For citation

Li Jiahui (2022) Istoricheskie istoki russkoi pesni [Historical origins of the Russian song]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (1A), pp. 190-197. DOI: 10.34670/AR.2022.55.85.022

Keywords

Russian folk songs, history of folk songs, musical analysis, historical research, national and cultural characteristics

References

1. Chang Li. (2016) Rossiiskaya natsional'naya istoriya – issledovaniya kul'turnykh tipov [Russian national history: studies of cultural types]. In: *Heilongjiang National Series*.
2. Jing M. (2013) *Rasputin's Religious Redemption Consciousness Viewed from the Collection of Phantoms*. Inner Mongolia Teaching University.
3. Jing Z. (2006) *On the Anti-Romantic Features in Prokofiev's Piano Sonata*. Nanjing Normal University.
4. Liping L. (2011) An Introduction to Russian Society and Russian Peasants in the 9th and Early 20th Century. In: *Russian Journal*. P. 69-76.
5. Nan L. (2007) *A Probe into Chu Wanghua's Piano Music Creation Characteristics*. Huazhong Normal University, 2007.
6. (1965) *Russkie narodnye pesni* [Russian folk songs]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
7. Yuquan Q. (20002) Razvitie evropeiskogo feodal'nogo obshchestva [Development of the European feudal society]. In: *Vseobshchaya istoriya mira (tom vtoroi)* [General history of the world (volume two)]. Tszilin', 2002.
8. Yu W. (2017) On Xintianyou in the Form of Folk Songs in Northern Shaanxi. In: *Art Technology*.
9. Yunfei Y. (2008) *On the Russian Elements of Tchaikovsky's Piano Suite "Four Seasons"*. Fujian Normal University.
10. (2007) *Zhanry russkogo muzykal'nogo fol'klora* [Genres of Russian musical folklore]. Moscow: Muzyka Publ.