

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств местной администрации городского округа Прохладный КБР»

**Итоговая методическая работа
по программе самообразования
«КАЛЕНДАРНО-ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН»**

Шейна О.П. –преподаватель
высшей квалификационной
категории МБУ ДО «ДШИ
местной администрации г.о.
Прохладный КБР»

Директор МБУ ДО «ДШИ
местной администрации г.о.
Прохладный КБР»

Перегуда Н.В.

2019г.

Содержание:

I. ФОЛЬКЛОР КАК ОСОБЫЙ ПЛАСТ КУЛЬТУРЫ

- 1. Введение**
- 2. Определение и трактовка понятия «фольклор»**
- 3. Виды фольклора**
- 4. Формы фольклора**
- 5. Жанры фольклора**
- 6. Этапы становления и развития Отечественного фольклора**
- 7. Обобщение**

II. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФОЛЬКЛORA

- 1. Полиэлементность как взаимосвязь художественного, культурно-исторического и социально-культурного характера фольклора.**
- 2. Синкретичная природа фольклора**
- 3. Процессы взаимодействия православных и языческих начал**
- 4. Системность как характеристика фольклорной культуры.**
- 5. Фольклоризм как ценнический вариант фольклора.**
- 6. Обобщение**

III. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

- 1. Исторические свидетельства**
- 2. Мифология и обрядность**
- 3. Музыкальная культура Киевской Руси**

Глоссарий

І ФОЛЬКЛОР КАК ОСОБЫЙ ПЛАСТ КУЛЬТУРЫ

1. Введение

Фольклор как особый вид искусства представляет собой своеобразную часть художественной культуры. Его можно рассматривать как праядро, т.е. древнейший пласт народной художественной культуры. Например, можно рассматривать русскую народную культуру как духовный архетип русского народа, возникший на раннем этапе его развития, где проявляется и безграничная народная мудрость и народный консерватизм. Фольклор постоянно развивается, изменяется, но в то же время этот процесс проходит очень медленно.

2. Определение и трактовка понятия «фольклор»

К сожалению, не сложилось однозначного определения понятия фольклор. Сам термин "фольклор" (от английского слова *folklore* – народная мудрость) – распространенное в международной научной терминологии название народного творчества. Этот термин впервые был введен в 1846 г. английским археологом У.Дж. Томсом, как официальное научное понятие впервые принят в 1878 г., а с 1880 по 1990 гг. термин входит в научный обиход во многих странах мира, в том числе и в России.

Первоначально термином "фольклор" обозначали и предмет исследования, и соответствующую науку. Позднее во многих странах применительно к науке стал употребляться термин "фольклористика" (реже фольклорология).

Первоначально фольклор трактовали по-разному:

- Его рассматривали как *культуру нецивилизованных народов*, противопоставляя данную сферу художественной культуры цивилизованной профессиональной художественной культуре.
- Одной из трактовок была примитивная общинная культура, вид первобытного художественного творчества
- Существовало определение, где под фольклором понималась крестьянская культура конкретного народа. Причем культура всех других народов изучалась антропологией, этнографией и этнологией.

Все эти определения страдали односторонностью и не полностью отражали понятия "фольклор". Тем не менее, постепенно сформировалось определение «фольклор» в узком смысле - как устного народного творчества и в широком - как совокупность всех видов творчества народной жизни.

С начала XX в. ограничивали фольклор только устным народным творчеством. Некоторые исследователи доказывали, что фольклор – это

"совокупность устных словесных текстов", другие ученые оговаривает связь устного поэтического творчества с музыкой: "под фольклором— понимается только духовное творчество". Поскольку поэтическое творчество почти всегда связано с музыкой, можно говорить о музыкальном фольклоре и выделить его как особую фольклорную дисциплину. В середине 30-х годов трактовали фольклор как устное народное творчество и музыкальный фольклор (предложил русский этнограф - филолог Ю.М. Соколов).

Очевидно, что данные определения более точные, но и они как бы "оставляют за скобками" такие виды и жанры фольклора, как танцевальное искусство, народная драма, празднично-обрядовая культура, инструментальная музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Поэтому в современной литературе распространенной является трактовка фольклора как совокупности народных традиций, обычаев, обрядов, искусств, т.е. рассматривается данное понятие как художественное отражение действительности, отраженное в словесно-музыкальных, хореографических и драматических формах коллективного народного творчества неразрывно связанных с жизнью и бытом.

В энциклопедическом словаре фольклор приравнивается к народному творчеству, народному искусству, отражающему жизнь, воззрения, идеалы, создаваемые народом через поэзию (предания, песни, сказки, эпос), музыку (песни, сказки, наигрыши, пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Более обобщенное определение фольклора было дано ЮНЕСКО в 1985 г. Фольклор - традиционная народная культура. ЮНЕСКО к формам фольклора относит: язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, ритуалы, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды искусства.

Ряд исследователей подходит к пониманию фольклора как народному творчеству, зародившемуся в глубокой древности исторически и ставшему основой всей мировой художественной культуры, источником национальных художественных традиций.

3. Виды фольклора

Фольклор очень многообразен. Существует традиционный и современный фольклор; крестьянский и городской фольклор.

Традиционный фольклор – это формы художественной культуры, которые сохраняются, фиксируются и передаются от поколения к поколению. *Современный фольклор* отражает сегодняшний этап развития народного художественного творчества, т.е. современные эстетику,

проблематику и художественные образы. В современном фольклоре можно выделить так называемый *неофольклор*. Это бытовое художественное творчество досугового характера, художественная самодеятельность, выступающая "второй" волной в современной фольклорной культуре.

Крестьянский фольклор принадлежит крестьянской субкультуре. Это достаточно стабильная художественная система. В ней присутствуют трудовые, этические, семейно-брачные и эстетические ценности земледельцев. Дошедшие до нас ее слои представляют по духу и смыслу ценностную систему земледельческого календаря и культуру крестьянства, соединившую в себе черты язычества и христианства.

Городской фольклор появился в более поздний период, его широкое распространение относится к XVIII в. Он развивался в постоянном взаимодействии, с одной стороны, с авторским искусством в его письменных (печатных) формах, а с другой – с крестьянским фольклором. Очень характерными были процессы заимствований от одного пласта культуры к другому.

Фольклор может быть *аутентичным, сценическим и стилизованным*.

Аутентичный, или подлинный, фольклор – это народное искусство, тесно связанное с традиционной культурой, дошедшей до нас от поколения к поколению.

Сценический вариант фольклора называется *фольклоризмом*. Он представляет собой точное воспроизведение аутентичного образца на сцене исполнителями-профессионалами или любителями. Здесь фольклор приобретает особые оттенки, связанные с особенностями его воплощения на сценической площадке. То есть *фольклоризм, или вторичный фольклор, – это сценическая форма фольклора, подготовленная и осмысленная с учетом демонстрации зрителям, слушателям*.

4. Формы фольклора

Существуют несколько форм фольклоризма, характерные для сценического воспроизведения народных традиций в условиях любительского и профессионального творчества: *(можно добавить аудио либо видео иллюстрации по каждой форме)*

- Выступления хранителей живой фольклорной традиции: народных певцов, музыкантов, танцоров, рассказчиков, певческих и танцевальных коллективов (так называемые аутентичные, то есть подлинные этнографические ансамбли).
- Реставрация жанров традиционного фольклора, в том числе уже не бытующих в народной среде и неисполняемых в массовом

художественном творчестве (так называемые экспериментальные фольклорные ансамбли).

- Исполнение произведений фольклора в обработке руководителей музыкальных, драматических или хореографических коллективов или в обработке профессиональных композиторов, балетмейстеров, режиссеров (так называемые стилизаторские фольклорные ансамбли).

Фольклоризм – явление, ориентирующееся на "рынок", на запросы определенных слоев в создании имиджа приобщения к национальным истокам культуры. Спрос на фольклор породил мощную индустрию многочисленных шоу, концертов, фестивалей, праздников, в которых принимают участие фольклорные коллективы, ансамбли. Деятельность их несет в себе более или менее искусную имитацию фольклора.

Интерес публики и спрос на произведения фольклора стимулировали развитие стилизованных произведений, основанных на фольклорном материале или созданных на основе художественных принципов и приемов фольклора. Это авторские произведения, очень схожие с традиционными фольклорными образцами по стилистике, форме, художественному языку и характеру образов.

Исследованием фольклора целенаправленно занимается специальная наука – фольклористика. Истоки фольклористики восходят к эстетике древнего мира, к описаниям путешественников, к отдельным высказываниям писателей и композиторов прошлого. Современная западная фольклористика изучает культуру первого слоя населения – крестьянства. Некрасова М.А. в работе "Народное искусство как часть культуры" выделяет четыре формы бытования народного искусства.

Первая форма – это народное искусство, не вычлененное из своего этнографического бытования. Подобную форму можно встретить у аборигенного населения, народностей крайнего севера, представителей племенных общин экваториальной Африки и Амазонии. Здесь фольклор является неотъемлемой частью быта и образа жизни людей, он непосредственно сопровождает их труд и отдых.

Вторая форма – это коллективное творчество на основе промысла или творческого любительского объединения.

Третья форма – это творчество единичных исполнителей или мастеров, сохраняющих коллективный художественный опыт.

Четвертая форма – это профессиональные коллективы и творческие мастерские.

Фольклор сохраняет древние религиозные представления, образы и символы в обрядах или ритуалах. Фольклор запечатлевает представления и

идеалы народа относительно воспитания эталонной личности. Фольклор во многом способствует общению и лучшему взаимопониманию людей. В фольклоре реализуется познавательная, повествовательная, выразительная или воздействующая функции. В зависимости от преобладания одной из этих функций, внимание сосредотачивается либо на том, о чем говорится, либо на самом говорящем и его переживаниях, либо же на том, кому адресовано сообщение.

Все эти функции фольклора находятся в постоянном развитии и взаимодействии. Современный фольклор – явление сложное и иногда противоречивое. Оно находится в постоянном движении и развитии: одни формы и жанры активно бытуют, на их основе возникают новые формы и произведения (песенный фольклор), другие сохраняются лишь частично, некоторые же забываются и отмирают (заговоры, некоторые художественные промыслы, ритуалы, некоторые жанры фольклорного театра).

5. Жанры фольклора

Устное народное творчество включает в себя народную словесность и песенное творчество. Особенностями устного народного творчества является то, что произведения передавались "из уст в уста", а так же - вариативность: даже один и тот же сказитель при каждом повторении текста добавлял что-то свое. Основными видами и жанрами являются произведения малой формы – потешки, загадки, считалки, дразнилки, приговорки, поговорки, присловья, скороговорки, чистоговорки, прибаутки и пустобайки. Важнейшим жанром устного народного творчества является сказка: о животных, волшебные, бытовые, анекдотические, самые древние из них – сказки о животных.

К жанрам устного народного творчества относится русский эпос: песни, сказания, предания которые исполнялись и запоминались на слух. Самым древним видом устного эпоса являлись былины, которые можно подразделить на два цикла – киевский и новгородский. Киевские былины – это героические песни о подвигах богатырей, воинов, защищающих Русскую землю от несметных полчищ врагов. Новгородские былины говорят о мирной жизни, быте, торговле, приключениях купцов.

Народное зодчество также является особым видом народного художественного творчества. Это, прежде всего, деревянное зодчество, хоромное зодчество, каменные палаты, храмовые постройки, среди которых выделялись часовни, церкви и отдельно стоящие колокольни.

К фольклорному театру относят представления скоморохов, кукольный театр Петрушки, балаганы, раек, вертеп и народную драму

Народный танец является основой хореографической культуры общества. Танцы различаются по рисункам, танцевальной лексике и по

композиции. Наиболее распространенным жанрами народного танца являлся хоровод (имевший свои особенности в каждом регионе). В свою очередь старинные русские хороводы подразделялись на круговой, змейка, хоровод-шествие и др. Кроме того, широкое распространение получил перепляс – своеобразное состязание в ловкости, сообразительности и выносливости.

Особым явлением в народном художественном творчестве является народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство. К основным его видам относятся художественная обработка дерева (резьба и роспись), художественная обработка металла (литье, ковка, тиснение, чеканка, просечка, гравировка, чернение, эмальерное искусство), художественная обработка кости и рога, художественная обработка камня, художественная обработка ткани (художественные ткачество, вышивка, кружевоплетение), художественная керамика, русские художественные лаки.

Особый вид народного искусства представлял собой народный костюм. Он также отличался в различных регионах. Наиболее известными являлись северо-русский сарафанный комплекс и южно-русский – поневный. Все элементы костюма обильно декорировались вышивкой и аппликацией. Особую художественную ценность представляли собой головные уборы, среди которых различались девичьи и женские. Наиболее яркими в эстетическом отношении были кокошники и сороки.

Тесно связанное с устным народным творчеством народное песенное искусство, имеет собственную жанровую специфику, которая очень разнообразна. Есть определенные закономерности времени и места исполнения песен, поэтому у каждого песенного жанра есть своя функция, а соответственно, и свой поэтический образ и своеобразная манера исполнения. В традиционной фольклористике существует классификация следующих жанров: любовные, семейно-бытовые, трудовые, казацкие, солдатские, рекрутские, тюремные, арестантские, юмористические и шуточные, а также обрядовые песни – календарные и свадебные. Все вышеперечисленные жанры так или иначе включались в более крупные фольклорные жанры, становясь частью обряда.

6. Этапы становления и развития Отечественного фольклора

В истории России фольклор прошел длительный путь развития и трансформации. Этот исторический путь неоднороден. На развитие фольклора особое влияние оказывали различные социальные, политические и культурные процессы. Это позволяет выделить в его развитии несколько этапов, хотя рамки периодизации художественного явления в истории всегда относительны.

Первый этап характеризует развитие фольклора в догосударственную эпоху, то есть до X века. О фольклоре этого периода судить возможно только по отрывочным сведениям и косвенным данным. С уверенностью можно сказать, что чрезвычайно распространенными были народные музыкальные инструменты, пение, элементы драматической игры и танца, а также прикладное творчество и ремесла, которые были широко представлены во всех группах населения. Быт, жизнь, трудовая практика были пронизаны мифами, обрядами, ритуалами, празднествами. Игра на гусях составляла одно из необходимейших ритуально-обрядовых явлений для древних славян, она тесно сливалась с первобытным русским протяжным пением. Народная песня, искусство народных "игрецов" – исполнителей на музыкальных инструментах, были распространены во всех слоях общества вплоть до княжеского двора.

Вторым важнейшим этапом в развитии фольклора является период христианизации Руси. Это был первый переломный этап в развитии народной культуры, всей духовной жизни славян. Вероятно, именно с княжеского и боярского двора начинается и деление народной культуры на высокие и низкие ее формы. Широкое развитие в период средневековья приобретает крестьянский фольклор, который стал мощной культурной системой.

До эпохи Петра I фольклор оставался доминирующей художественной системой на Руси. Начиная с XVII в., позиции традиционного фольклора начинают несколько сужаться. На смену им приходит европейская культура, проявившаяся в маскарадной культуре русского дворянства. Однако, крестьянский фольклор оставался главной формой народного творчества до начала XX в., хотя начиная со второй половины XIX в., крестьянский фольклор претерпевает изменения, уходит на второй план художественной культуры. Возникают специфические формы фольклорного творчества (фольклор студенческий, интеллигенции, мещанский, рабочий). От крестьянского фольклора рабочий фольклор унаследовал традиции, опыт, формы, репертуар. Творчество различных групп естественным образом соприкасается, возникают заимствования.

В 20–30-х гг. XX столетия развитие фольклора стимулировалось. Он становился основой для развития профессиональной и самодеятельной художественной культуры. В 30–40-е гг. на всесоюзных сценах, по радио выступали народные певцы и сказители, выдающиеся творческие коллективы – хоровые и танцевальные ансамбли. Фольклор в предвоенные десятилетия продолжал развиваться в крестьянской и городской среде. Довольно сложные процессы происходили в фольклоре в 50–70-е гг. XX в. Специалисты

заговорили в очередной раз о "смерти" фольклора и связывали ее, прежде всего, с мощным воздействием на него идеологических факторов.

В условиях, когда бурное развитие получают средства массовой коммуникации, когда письменность, художественное образование становятся доступными по существу всей массе населения, фольклор может передаваться не только устным, но и письменным путем. Это принципиально новая черта его современного развития.

7. Обобщение

Таким образом, проблема современного состояния фольклора включает два аспекта: состояние и судьбы фольклора в нашу эпоху, соотношение в нем традиции и новации и роль фольклора в профессиональной самодеятельной культуре. Следует четко и ясно осознать объективную истину: фольклор в современности функционирует, поскольку сохраняются уклады жизни, соответствующие той традиции, благодаря которой он способен существовать. Поэтому процесс возрождения культурных традиций тесно увязывается с возобновлением патриархальных укладов жизни. Где-то это возможно оправдано, а где-то оказывается бессмысленной.

И в этом контексте мы сталкиваемся с утратой многих культурных ценностей, что можно предотвратить только через разработку и реализацию специализированных государственных федеральных и региональных программ.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФОЛЬКЛОРА

2. Полиэлементность как взаимосвязь художественного, культурно-исторического и социально-культурного характера фольклора.

Основными признаками фольклора, выделяемыми различными исследователями, являются его синкретизм, вариативность, изустность передачи, импровизационность, коллективность творческого процесса, анонимность, традиционность и полиэлементность.

Синкретизм характеризует взаимосвязь, целостность внутренних компонентов и свойств фольклора.

Вариативность можно рассматривать как изменяемость художественных произведений, их неповторимость при исполнении или иной форме воспроизведения. Каждый автор или исполнитель дополнял традиционные образы или произведения собственным прочтением или видением. Подлинный народный художник никогда не повторяется, не создает двух абсолютно одинаковых произведений.

Изустность передачи фольклорного материала проявляется в бесписьменности форм передачи фольклорной информации. Художественные образы и навыки передаются от исполнителя, художника к слушателю и зрителю, от мастера к ученику. В музыкальном творчестве очень характерны передача и заимствование художественного материала по слуху, "с рук", без использования письменных руководств, пособий и т.п.

Импровизационность – это особенность фольклорного творчества. Каждое новое исполнение произведения обогащается новыми элементами (текстовыми, мелодическими, ритмическими, динамическими, гармоническими и т.д.), которые привносит исполнитель. Причем эти изменения носят спонтанный, ситуативный характер. Любой исполнитель постоянно вносит в известное произведение свой собственный материал, что способствует постоянному развитию, изменению произведения, в ходе которого выкристаллизовывается эталонный художественный образ. Тем самым фольклорное произведение становится результатом многолетнего *коллективного* творчества.

Анонимность. Фольклорные произведения *анонимны*. Их автор – народ. Любое из них создается на основе традиции. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, отмечал, что автора в фольклорном произведении нет, не только потому, что сведения о нем, если он и был, утрачены, но и потому, что он выпадает из самой поэтики фольклора; он не нужен с точки зрения структуры произведения. В фольклорных произведениях может быть исполнитель, рассказчик, сказитель, но в нём нет автора, сочинителя как элемента самой художественной структуры. Более того, для фольклора характерно понятие – утрата имени автора письменного текста, если этот текст входит в народный обиход. Если стихотворение какого-либо поэта обретает мелодию и переходит в народный репертуар, оно начинает жить по фольклорным законам: переделывается, изменяется, отличается от первоисточника, «теряет» автора. Еще Владимир Иванович Даль при собирании пословиц столкнулся с такой особенностью, когда афоризмы из басен Крылова или из комедии Грибоедова выдавались за народные пословицы.

Традиционность фольклора – издавна привычные, исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, идеи, художественные средства и способы изображения мира (если такой передачи нет, то это просто мода). Традиционность выражается в относительной устойчивости словесного текста, напева, манеры исполнения. В фольклоре в течение веков сохраняются одни и те же сюжеты, образы, художественные приемы. Даже современный фольклор создается на основе

традиции. Традиционность фольклорного текста позволила ему сохраниться и дойти до современности, передаваясь из уст в уста.

Фольклор *полиэлементен*, поскольку очевидны его внутреннее многообразие и многочисленные взаимосвязи художественного, культурно-исторического и социально-культурного характера.

2. Синкретичная природа фольклора

Понятие "синкретизм" происходит от греческого слова, обозначающего соединение, объединение, представляет собой первоначальную слитность элементов целого, которые не могут быть разъединены и рассмотрены отдельно. Синкретизм обычно отличают от синтеза, обозначающего искусственное соединение различных элементов.

Таким образом, синкретизм характеризует состояние связи, нерасчлененности, свойственное начальному этапу развития того или иного явления. Применительно к фольклору синкретизм становится родовым свойством, пронизывающим все структурные компоненты фольклорной системы и все особенности бытования фольклора. Среди возможных проявлений синкретизма можно выделить взаимосвязь жанров фольклора, единство утилитарного, магического и эстетического начал в произведении народного искусства; взаимодействие языческого и религиозного начал в народной художественной культуре, отсутствие в народном художественном творчестве временного членения на труд и отдых и т.п.

Следует особо отметить, что любое произведение народного искусства представляет собой художественный текст, имеющий элементы магического, эстетического и утилитарного. Так, произведение народного искусства обязательно содержит в себе апелляцию к языческим богам, духам или демонам, имеющую смысл просьбы или оберега. Слово, интонация, форма, архитектоника, цвет, орнаментика обладают особым семиотическим контекстом, адресованным сакральным силам.

То, что в традиционном понимании принято считать фольклорным (словесным) текстом, с точки зрения этнолингвистики является одним из языков, слов, кодов единого культурного текста, состоящего из трех компонентов: обрядового (акционального), предметного (реального) и словесного (вербального).

Таким «текстом» предстанет, например, русский рождественский обряд, в котором ритуальные действия (гадания), используемые при этом предметы (чаша, платок, девичьи украшения) сопровождаются исполнением собственно фольклорных произведений (подблюдных песен):

*За рекой живут мужики богатые,
Они гребут золото лопатой.*

Как видим, слушатель не поймет смысла русской подблюдной песни о богатом замужестве если ему будут неизвестны другие составляющие обрядового текста или его синкретическая природа.

Колыбельные песни. Многие тексты песен пришли к нам из язычества и содержат образы Буки, Дремы, серого волчка, кота. Древние люди верили, что человек окружен враждебными силами, что если дитя увидит во сне плохое и страшное, то это наяву уже не произойдет. Поэтому тексты многих колыбельных содержат пугающие эпизоды: «...придет серенький волчок и укусит за бочок».

В исследовательской практике фольклористов синкретическая основа фольклорного текста позволяет широко использовать метод реконструкции его частей, исчезнувших или утраченных в процессе исторического развития фольклора. Показательными в этом плане являются заговорные тексты:

«Встану я, раб божий, (имя рек), благословясь и перекрестясь, чистой водой умоюсь, шитым браным полотничком утрюсь, выйду из избы в двери, из дверей в сени, из сеней на крылечко, с крылечка по лестнице в чистое поле, в твердые заводы, в восточную сторону, во темные леса ...»

По данному тексту можно восстановить действия человека, носившие магический смысл: он вставал, умывался, просил благословения у родителей, выходил из дома, шел в поле, лес, брал с собой магические предметы и т.д. Указанные действия носили ритуальный характер и представляли собой описание пути человека в мир магических сил. Со временем вербальная часть заговора начинает разрастаться, становясь как бы пояснением совершаемого обряда. Позже «слово» отчуждается от действия и начинает самостоятельно выполнять магические функции. Как видим, синкретизм, основанный на тождественности и взаимозамещаемости действий, предметов и слов, и зачастую воспринимаемый только как формальная сторона фольклорного текста, позволяет раскрыть архаический генезис, утраченную семантику и функции различных явлений фольклора.

Таким образом, изначальная, архаичная слитность слова с ритуальными действиями и культовыми предметами, восприятие древним человеком окружающей действительности как гармоничного целого являются мировоззренческой основой новых принципов изучения фольклорного текста.

С другой стороны, любое произведение народного искусства оказывается выполненным по законам и правилам данного жанра художественного творчества, и, соответственно, может быть проанализировано и оценено с позиции эстетических канонов – музыкальных, изобразительных, хореографических, драматических и т.п.

Произведения народного искусства никогда не создавались без какого-либо смысла, определенного утилитарного назначения. Здесь срабатывал характерный для любого этноса принцип экономии энергии и сил. Поэтому любое произведение искусства – пространственное или временное – обязательно имеет утилитарный смысл и значимость, то есть как-то оптимизирует жизнь человека, делает более комфортным и эстетичным его быт. Особый вид проявления синкретизма в народной художественной культуре – взаимодействие в нем языческих начал и религиозных начал той или иной конфессии. В русском искусстве это проявляется на уровне взаимодействия языческих и православных начал. С принятием христианства этническая и православная традиции продолжали развиваться параллельно, постепенно византийско-христианская традиция стала одной из двух главных составляющих древнерусской культуры. Вступив во взаимодействие, эти два культурных потока видоизменились, сохраняясь в чистом виде лишь на периферии развивающегося общественного сознания. Складывался принципиально новый подвижный тип мировоззрения – православно-языческий, двоеверный синкретизм. То есть в недрах русской культуры родился феномен христианско-языческого религиозного синкретизма, который нашел выражение в русской художественной культуре. В художественном сознании русского народа произошло соединение христианского и мифологического мировоззрений.

Прежде всего, это проявилось в переносе атрибутов языческих богов на православных святых. В частности, языческий бог Сварог, покровитель кузнецов, был заменен двумя христианскими святыми – Козьмой и Демьяном. Иван Купала был соотнесен с образом Иоанна Крестителя. Своеобразной синкретизации подвергся и культ Богородицы, он вобрал в себя атрибуты языческих женских богинь – Матери-Сыры Земли, Мокоши и Пятницы.

В народных религиозных представлениях мифологические образы сложно переплетались с апокрифическими и библейскими сюжетами и выстраивались в систему, характеризующую природную и социальную иерархию, представления о прошлом и будущем.

Руководствуясь логикой исключения из традиционного быта славян языческих праздников, при введении христианства церковь замещала важнейшие праздники земледельческого календаря православными праздниками. Священный календарь древности оказался точно наложенным на христианский богослужебный годовой цикл. Традиционный славянский праздник солнцеворота, посвященный двум языческим богам – Коляде (богу новолетия) и Овсеню (покровителю смены времен года и нового урожая), а

также праздник в честь бога покровителя скота Белеса, приуроченные ко дню зимнего солнцестояния, были замещены празднованием в честь Рождества и Крещения Иисуса Христа. Не в силах искоренить языческие по своему происхождению календарно-земледельческие праздники Православная Церковь благосклонно относилась к насыщению их христианской символикой и содержанием.

3. Процессы взаимодействия православных и языческих начал

Рассмотрим процессы взаимодействия православных и языческих начал на примере развития конкретных жанров русского искусства.

С византийской христианской культурой связано формирование традиции массового пения без инструментального сопровождения в православном храме. Но заимствованные канонизированные греческие мелодии вскоре ассимилировались, и на их основе возникли распевы, вобравшие в себя интонационные обороты народных песен, на основе чего появились уникальные в своем роде напевы – знаменный, демественный, киевский, новгородский, столбовой, московский и другие.

1. ПРИМЕР. Знаменный распев – это тип церковного пения, в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение композиции. Знаменный распев - основной распев древнерусской монодической музыки (11-17 вв.). Название получил от общего наименования использовавшихся для его записи знаков – «знамен».

“Покаяния отверзи ми двери” - это одно из самых ярких и в то же время самых важных песнопений периода пения Постной Триоди. Это единственное песнопение, которое объединяет период подготовки к Великому Посту и сам Пост.

- “Покаяния отверзи ми двери” – Знаменный распев, исполняет Мужской хор “Оптина Пустынь”. Художественный руководитель Александр Семенов.

Церковно-певческое искусство оказало существенное влияние на возникновение и развитие в России таких жанров внелитургических духовных песнопений, как стихи покаянные, умиленные или слезные псалмы и так далее. Характерные черты эпических жанров устного народного творчества ярко проявились в духовных стихах. Духовный стих выражал не только народные взгляды на мир и человеческую историю, но и содержал в себе основные народные мысли о Добре и Зле, о Справедливости и Чести, о Царстве Небесном, то есть он выражал народную нравственность и воспитывал души людей.

2. ПРИМЕР. Духовные стихи — русские народные стихотворения-песни на христианские темы и сюжеты.

- “Бедная птичка в клетке сидит” - духовный стих, записанный Виктором Гавриловичем Захарченко в ст. Дядьковской со слов мамы Натальи Алексеевны. Исполняет кубанский казачий хор, солистка Марина Крапостина.

Народные религиозные представления выражались не только в народных легендах и духовных стихах. Их воздействие можно обнаружить в живописи, графике и архитектуре. Привнесенная из Византии культура легла на твердую почву крепких славянских художественных традиций. В религиозном изобразительном искусстве и зодчестве ярко отразилась живая народная душа. Используя достижения византийского зодчества и живописи, Киевская Русь сохранила основу своей самобытной культуры, и византийские учителя-зодчие и живописцы должны были считаться со вкусами своих учеников – древнерусских мастеров и художников.

По сравнению с византийским, древнерусское искусство несравненно демократичнее. В нем настойчиво пробивается народная струя, его формы и образы менее отвлечены, аскетичны, более полнокровны. В русской иконописи больше радостного, чисто чувственного восприятия мира; душой русской иконописи были краски. В них ярко проявились народные вкусы, совершенно изменившие суровый византийский колорит своей ликующей жизнерадостностью. Древнерусское церковное искусство в основе своей глубоко народное, праздничное и в то же время эмоциональное в трактовке традиционных сюжетов.

Очень благотворное воздействие оказало принятие христианства на развитие традиционного декоративно-прикладного искусства. Это проявилось в его обогащении сюжетами и приемами византийской техники. В частности, это коснулось ювелирного искусства, где отмечено появление культовых принадлежностей, выполненных в технике финифти, гравировки, чернения, тиснения и эмальерного искусства. Истории известна и другая тенденция, когда эталоны и традиции религиозного искусства стали основой для развития народного промысла. Очень наглядно такое взаимодействие проявилось в художественных промыслах русской лаковой миниатюры (Холуй, Палех и Мстера).

3. ПРИМЕР Мстёра, Палех, Холуй - старинные очаги иконописи. Они занимались не только искусством малых форм, но и стенописью, реставрацией старых храмов. Самым древним центром ремесла был Холуй, как вотчина Троице-Сергиевой Лавры и Спасо-Евфимиева монастыря. Иконописанием в Холуе занимались до Октябрьской революции 1917 года. Пройдя множество этапов становления, художники пришли к росписи лаковой миниатюры на папье-маше. Первые опыты миниатюрной живописи относятся к 1932 году. Художники Холуя, Палеха и Мстеры, явились основателями нового искусства русской лаковой миниатюры на папье-маше.

- Икона Богородицы В Родах Помощница - это икона для беременных, которой могут молиться не только сами роженицы, но и мужья, родители или старшие детки. Икона написана в знаменитом иконописном центре Холуй, аналойного размера, написана на серебре.

- Владимирская икона Божией Матери - Икона укрупненного аналойного размера, в латунном "гречичном" окладе, работа русских мастеров XIX века иконописном центре Мстёры.

- Икона Николая Чудотворца - Палех. Некоторые иконы рассказывали целые повести о жизни и чудесах того или иного святого (например Николая Чудотворца). Такие иконы назывались житийными. В центре иконы, середняка, помещалось изображение святого, а вокруг него располагалась серия мелких картин, называвшихся клеймами, которые дополняли основной сюжет середняка. Клейма часто заключались в прямоугольные рамки, но иногда свободно располагались вокруг середняка.

- лаковые миниатюры Холуй, Мстёра, Палех

Еще в древности синкретизм этнического художественного сознания предопределил интегрированный характер образов и сюжетов художественного творчества. В первобытном искусстве функциональная связь видов искусства и их внеэстетическая обусловленность выступали как функционирование синкретического образа, художественный смысл которого не сводился к смыслу ни одного из составляющих его компонентов, развившихся в дальнейшем в более или менее самостоятельные виды искусства. Сам же этот общий смысл синкретического действия был теснейшим образом связан с мифологией, и поэтому на последующих ступенях развития фольклора произведения его сохраняют в себе следы древних мифологических представлений и образов, в то время как сама породившая их система уже исчезла.

Мифологии как древней мировоззренческой системе свойственна определенная пространственно-временная двойственность. Миф не может быть полностью "переведен" в повествование, он шире повествовательного искусства, так как он столько же повествование, сколько и пространственная композиция, поэтому ни пространственные, ни временные искусства в отдельности не способны передать всю мифологическую информацию, что порождает их взаимодополняемость, в тематическом аспекте проявляющуюся как взаимоинтерпретация. Итак, связь пространственных и временных сфер народного творчества обусловлена свойствами мифологии, с которой они генетически связаны, а их взаимодополняемость – различием их бытовых и художественных функций.

Синкретично само исполнение фольклора. Оно комплексно и полиэлементно. Так, пение в первобытном обществе – это не только

искусство, не только особая форма художественного самовыражения, но и во многом еще и сама жизнь в ее повседневном, бытовом проявлении. В условиях синкретической нерасчлененности форм общественного сознания, при отсутствии письменности и при исключительно изустной передаче любых традиций пение является одним из несущих стержней всей духовной культуры. Без него не обходится ни примитивная религия, ни мораль, ни зачатки философии или истории, этой коллективной памяти племени, без него не существует поэзия.

Песня всегда включена в некую устойчивую, традиционную внепесенную систему и составляет с нею единое целое; вне этой системы она не может ни возникнуть, ни существовать. Любая песня для чего-то предназначена, к чему-то привязана, с чем-то структурно и функционально связана. Ситуативность и функциональность – исходные качества песни и неперемное условие ее возникновения и существования. Они определяют место и роль песни в жизни, в культуре, в быту. Они же обуславливают тот комплекс внутренних свойств и закономерностей, который можно определить как песенный мир.

Аналогичная жесткая приуроченность песни к ритуалу, а через него – к образу жизни и всей культуре социума обнаруживается и в большинстве музыкальных культур африканских народностей, до недавнего времени находившихся на ранних стадиях общественного развития.

4. Системность как характеристика фольклорной культуры.

Современный уровень знаний о фольклоре закономерно приводит к мысли о системном характере фольклорной культуры, единицами которой являются не песни, мифы, танцы сами по себе, не отдельные, искусственно вырванные исследователем из контекста и произвольно интерпретированные в терминах традиционного искусствознания и эстетики "произведения" народного искусства, "опусы" вообще, а целостные фольклорные акты, фольклорные действия и действия (ритуалы, обряды в широком смысле слова). В их структуре звук и слово, движение, жест, все богатство мимических средств, цвет, изображение, процессы пения, игры, рассказывания, танцевания, драматизации и так далее образуют нерасторжимое единство, организуемое драматургией этого акта, его функцией, его направленностью на достижение далеко не всегда эстетических, но всегда социально значимых целей. И чем большее значение имеют эти цели для социума в целом, тем более сложной и масштабной становится структура такого акта.

Наблюдая за ходом какого-либо ритуала, мы должны "читать" одновременно видимое и слышимое нами на разных выразительных уровнях.

Так, будут значимы простое расположение участников в разные моменты церемонии и перемены в этом расположении, приходы и уходы, наличие представителей одних половозрастных или родовых групп и отсутствие других. Явно выраженной сюжетной вариацией текста будут пантомимы или пляски, участие или неучастие в которых, равно как и их протяженность, имеют важное значение. Ритуальный текст найдет свое воплощение в звучании тех или иных музыкальных инструментов, в обрядовых песнях, причитаниях, заклинаниях, в нарративных мифологических сообщениях. Действия участников с различными предметами, орудиями, оружием, амулетами, обладающими магической силой вещами, принадлежностями колдовства – тоже тексты, соотносящиеся с другими по принципу параллельности, взаимодополнения и взаимообъяснения.

Синкретический, целостный характер фольклорного акта заставляет искать адекватные методы его анализа. С этой точки зрения большой интерес представляет разрабатываемая некоторыми фольклористами методика членения такого акта на акты (то есть мельчайшие частицы акта, обладающие самостоятельным значением) и их системный анализ.

В качестве внешнего каркаса, "несущей конструкции" фольклорного акта в разных случаях и в разные моменты его развертывания может выступать и слово, и танец, и песня. Но это видимое преобладание одного из элементов не должно вводить в заблуждение. В подлинно фольклорном акте никогда не происходит подмены социальной функции эстетической. Песня или любой другой элемент фольклорного действия никогда не становится объектом самоценного эстетического восприятия.

Например, преобладание песенного начала в свадебном обряде никогда не превращает свадьбу в "песенный марафон", в демонстрацию вокальных возможностей певцов и певиц. Исполняемые песни всегда способствуют реализации основной социальной функции свадебного обряда – общественному, публичному санкционированию факта образования новой семьи, определению ее места в социуме, демонстрации социальных экспектаций, относящихся к семейной жизни.

Большинство народных песен и сегодня строго связаны не только с конкретными действиями, но и с вполне определенным временем. Некоторые из них, из числа так называемых обрядово-календарных, вообще поются только раз в году – на Масленицу, на Троицу или на Ивана Купалу, например.

Однако современный концертный и радиослушательский опыт восприятия народных песен исключает сезонные ограничения. Мы слушаем

народные песни в любое время дня и года, не задумываясь, с чем эта песня связана была в жизни и сколь нелепым может быть ее исполнение в данных условиях с точки зрения ее создателей.

Народные песни стали как бы "всепогодными", вневременными, подчеркнута приуроченными, а следовательно, и качественно иными, воспринимаемыми уже исключительно как художественные данности, намеренно и безвозвратно вырываемые из их контекста. Однако в аутентичном фольклоре такое обстоятельство невозможно. Сами народные исполнители чувствуют иногда определенное неудобство при исполнении бесспорно высокохудожественных и ценных народно-песенных образцов вне их назначения, вне определенного жизненного контекста. Адресуемые внешнему наблюдателю-слушателю (тому же фольклористу, например), они начинают казаться самим певцам недостаточно совершенными, неудобными для исполнения, их форма представляется недостаточно завершенной с точки зрения "чистой эстетики".

Имеется еще одно важное обстоятельство: в быту, в ходе реального обряда многие песни не нуждались в четко закрепленной форме, в специально подчеркнутом окончании. Сам ход свадебного действия диктовал протяженность песни и нередко резко обрывал ее, если это диктовалось логикой и конкретными условиями развертывания обряда. Свадебная игра, свадебное действие предопределяли оттенки темпа и выразительности, подсказывали конкретные имена и сюжетные ходы, динамические условия исполнения (выход на улицу, или, наоборот, заход в помещение, состав родственников и гостей и т.д. и т.п.).

5. Фольклоризм как ценнический вариант фольклора.

В народе очень хорошо чувствуют разницу в коммуникативном статусе разных видов исполнения. Одно дело – петь только для себя, другое – в живом ощущении других участников коммуникативного акта, все равно чисто художественного или синкретического, непосредственно включенного в совместную трудовую деятельность (пение на посиделках, во время трудового процесса). И совсем иное дело – "выступить" для сторонних слушателей. Все это требует принципиально различных психологических установок, коренным образом влияющих на сам творческий процесс и, следовательно, на его конечный художественный результат.

Тем самым можно различить три типа исполнительской деятельности с точки зрения коммуникации: творчество для себя, для самовыражения и саморазвлечения (творческая автокоммуникация), совместное творчество для внутреннего потребления в коллективе единомышленников (артельное, компанейское пение, камерное музицирование без посторонних) и

творчество в расчете на третьего, на внешнего потребителя (слушателя), конкретно присутствующего или абстрактно подразумеваемого. Система фольклорных жанров сложилась на базе этого кардинального различия типов творчества – исполнительства.

Но синкретизм народного искусства этим не ограничивается. Интеграционные процессы в современном искусстве становятся доминирующими, что, прежде всего, проявляется в разнообразии палитры художественных стилей и методов, в жанровой специфике. Синтез жанров стал одним из важнейших направлений развития современных художественных процессов. Однако следует признать, что данные тенденции в развитии искусства не являются новационными. Интеграция – важное требование современной культуры и цивилизации в целом. Это процесс сближения, связи искусств, происходящий наряду с процессами дифференциации. Интеграция и дифференциация, по-видимому, являются основой эволюции художественного творчества. Следовательно, синкретичная природа фольклора становится доминирующей и определяющей при анализе любого произведения народного искусства.

6. Обобщение

Фольклор (ЮНЕСКО в 1985) - традиционная народная культура. ЮНЕСКО к формам фольклора относит: язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, ритуалы, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды искусства.

Традиционный фольклор – это формы художественной культуры, которые сохраняются, фиксируются и передаются от поколения к поколению. *Современный фольклор* отражает сегодняшний этап развития народного художественного творчества, т.е. современные эстетику, проблематику и художественные образы. В современном фольклоре можно выделить так называемый *неофольклор*. Это бытовое художественное творчество досугового характера, художественная самодеятельность, выступающая "второй" волной в современной фольклорной культуре.

Крестьянский фольклор принадлежит крестьянской субкультуре. Это достаточно стабильная художественная система. В ней присутствуют трудовые, этические, семейно-брачные и эстетические ценности земледельцев. Дошедшие до нас ее слои представляют по духу и смыслу ценностную систему земледельческого календаря и культуру крестьянства, соединившую в себе черты язычества и христианства.

Городской фольклор появился в более поздний период, его широкое распространение относится к XVIII в. Он развивался в постоянном взаимодействии, с одной стороны, с авторским искусством в его письменных

(печатных) формах, а с другой – с крестьянским фольклором. Очень характерными были процессы заимствований от одного пласта культуры к другому.

Фольклор может быть *аутентичным, сценическим и стилизованным*.

Аутентичный, или подлинный, фольклор – это народное искусство, тесно связанное с традиционной культурой, дошедшей до нас от поколения к поколению.

Сценический вариант фольклора называется *фольклоризмом*. Он представляет собой точное воспроизведение аутентичного образца на сцене исполнителями-профессионалами или любителями. Здесь фольклор приобретает особые оттенки, связанные с особенностями его воплощения на сценической площадке. То есть *фольклоризм, или вторичный фольклор, – это сценическая форма фольклора, подготовленная и осмысленная с учетом демонстрации зрителям, слушателям*.

Интерес публики и спрос на произведения фольклора стимулировали развитие *стилизованных произведений*, основанных на фольклорном материале или созданных на основе художественных принципов и приемов фольклора. Это авторские произведения, очень схожие с традиционными фольклорными образцами по стилистике, форме, художественному языку и характеру образов.

III. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

1. Исторические свидетельства

Племена восточных славян расселились на огромной территории преимущественно по берегам больших рек и их притоков. В Летописи¹ перечислены места их поселения: на берегах Среднего Днепра жили поляне, на Десне - северяне, на Припяти - древляне и дреговичи, на Соже - радимичи, на верховьях Днепра - кривичи, на Ильмень-озере - словене, на окраинах, на Западном Буге - волыняне, у Карпатских гор - хорваты, по Оке - вятичи. Как отмечает летописец, племена эти имели свои обычаи и законы отцов своих, предания и свой нрав.

Восточнославянские племена жили общинным родовым строем. Византийский писатель VI в. Прокопий Кесарийский так описывает их жизнь, нравы и верования в труде "О войнах Юстиниана":

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии) и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим...

Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды... Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания.

Сведения о восточнославянской мифологии немногочисленны, поэтому различные косвенные свидетельства о ней сохранились главным образом в фольклоре.

Дохристианский период становления русской народной культуры, соответственно, можно разделить тоже на несколько этапов:

а) верования охотничьей (а за тем и скотоводческой) эпохи, характеризующейся отождествлением человека с миром животных, его неразрывной связью с окружающей его природой.

б) верования земледельческой эпохи, характеризующейся подчинением всего уклада жизни круговороту в природе, зависимости человека и его образа жизни от различных природных явлений (смены времен года), тесной связью с космосом и появлением системы солярных божеств.

Понять смысл и символику этого периода в становлении и развитии народной художественной культуры невозможно, если не связывать их с древними верованиями наших далеких предков, которые считали, что весь мир одухотворен, обожествлен. Эти верования помогали людям наблюдать за явлениями природы, определять сроки тех или иных земледельческих работ, предвидеть смену времен года, примечать те или иные изменения погоды, затем и предсказывать их.

Знания, умения и навыки, полученные человеком в процессе его исторического опыта, передавались от старшего поколения к младшему путем совершения магических обрядов и символических действий. Так сложилась система древних обрядов и празднеств, которые с помощью условных символических действий и жестов помогали людям ориентироваться в окружающем мире, передавать накопленные навыки от старшего поколения младшему, знаменовать начало и завершение тех или иных работ (охоты, посева, уборки урожая и т.п.)

Немногочисленные, но важные сведения о жизни древних славян, их культуре и обрядах можно найти в летописях, словах, поучениях, житиях и описаниях иностранных путешественников. Много ценного открывают археологические раскопки, но особая роль принадлежит фольклору, народной коллективной памяти. В песенном фольклоре сохранились многие особенности музыкальной культуры Древней Руси, определившие своеобразие её языка. Под их влиянием происходило развитие всей русской музыкальной

культуры. Несмотря на естественный процесс эволюции и развития народного искусства, нельзя не отметить большой степени устойчивости традиций народной музыки. Вся жизнь, культура и искусство древнейшего периода тесно связаны с мифологией, у славян чрезвычайно богатой и развитой. Чтобы ее верно понимать, необходимо соотносить многие явления древнейшего русского искусства, в том числе и музыкального, с мифологией. Особенности пантеона языческих богов и мифологические представления славян с трудом поддаются реконструкции. Однако их элементы обнаруживаются в фольклоре - песнях, сказках, играх и даже детских забавах и игрушках.

Леший, домовый, баба-яга - персонажи сказочного фольклора - потеряли свою прежнюю мифологическую значимость, сохранившись лишь в детском фольклоре, всегда более архаичном. В некоторых детских игрушках можно видеть остатки древних культовых предметов: прежние идолы стали куклами, болванчиками, изображение солнечной колесницы - детской каталкой, торжественные весенние обряды превратились в детские игры и песни наподобие "Бояре, а мы к вам пришли", "А мы просо сеяли".

Некоторые детские песни, по-видимому, восходят к древним языческим заклинаниям. Например, распространенная детская песенка "Дождик, дождик, пуще", очевидно, некогда имела отношение к заклинаниям и жертвоприношениям с целью вызывания дождя, то есть была связана с культом Перуна - высшим богом в пантеоне языческих богов³. Звукоряд этой песенки представляет собой древнейший основной ангемитонный (бесполутонный) звукоряд - трихорд в кварте, свойственный обрядовым народным песням, исполняемым ранней весной.

Рис. 1

Песенное искусство древнейшего периода было очень развитым, о чём свидетельствуют русские летописи и записи иностранных путешественников. Летописи, написанные уже после крещения Руси, эти языческие песни осуждают. В записи, сделанной в Летописи под 1113 г., летописец хвалит полян, принявших крещение, и осуждает языческие обычаи древлян, которые живут в лесу "аки звери" и устраивают игрища между селами, пляски, "бесовские песни". Из описаний летописца видно, что в этом языческом обряде были танцы и песни, игры и хороводы. Арабский писатель VI в. Якуб назвал славянские песни многозвучными и приятными для слуха: "Они насыщают мою душу", - писал он.

2. Мифология и обрядность

Мировоззрение древних славян было мифологическим, конкретные явления природы в нём связывались с божествами. Перун, громовержец, противопоставлялся богу Велесу, или Волосу, по мифологии славян - покровителю скота. Мокошь была богиней ткачества и водной стихии. Славяне поклонялись солнцу - Яриле, Дажьд-богу, Сварогу, земле, воде. Они почитали природу как одухотворенное начало. В их представлениях природа была наполнена духами добрыми и злыми, которых они умилоstellяли. Божествам, олицетворявшим силы природы, - воде, солнцу, земле, - приносились жертвы. В языческий период у славян были распространены два вида посредников между народом и богами - жрецы, отправлявшие культ в святилищах, и волхвы, имевшие много других названий (ведуны, чародеи, маги, ворожеи и пр.). Последние играли у славян большую роль. Действуя без храмов, помпы и жертвоприношений, волхвы оказывали значительное влияние на верования народа, их жизнь. Основной удар христианская церковь направляла против языческой магии, потому что языческих богов она уничтожила сразу. Волхвования же и колдуны оставались, и церковь вела с ними упорную борьбу, которая часто оказывалась безрезультатной.

Реконструировать эту древнюю славянскую культуру чрезвычайно сложно. Остаточные явления её можно видеть, например, в заговорах. Почитая землю, славяне ей кланялись, называли её "Мать сыра земля". Подобные выражения дошли до нас в народных песнях, сказках, заговорах. Славянские языческие обряды не получили у славян оформленности, характеризующей более развитую греческую мифологию. Славянская обрядность по сравнению с греческой имела более примитивный вид. Достаточно сказать, что славянский обряд предполагал даже человеческие жертвоприношения.

Обряды славян включали песни, ритуальные действия, «игрища», которые сохранились в народе, потеряв свой первоначальный магический смысл. С культом предков связаны были древние славянские плачи, сопровождавшие тризны. В общественно-родовом быту славян этот культ играл важную роль, так как давно умерший родоначальник - Род или Рожаница считались покровителями своего потомства. Вера в загробную жизнь пронизывала весь культ славян и связывалась с верой во всяких духов, населявших природу: леших - лесных божеств, водяных и русалок - речных божеств. Души умерших, по их поверьям, населяли поля, леса и воды. Вся природа казалась древнему человеку одухотворенной и живой, с этим связан антропоморфизм - перенос человеческих качеств на различные явления природы. Человек вступал в общение с природой, хотел участвовать в тех переменах, которые совершались в ней, поэтому разные времена года сопровождалась различными

обрядами. Так постепенно складывались календарно-обрядовые праздники, приуроченные к циклу земледельческих работ, сохранившиеся в песнях русского фольклора.

Народные праздники и обряды всегда были связаны с русским земледельческим календарем, который сопровождал жизнь наших далеких предков. Он складывался постепенно в течение многих столетий и передавался из поколения в поколение.

Русский земледельческий календарь - это своеобразная энциклопедия народных знаний и представлений об окружающем мире.

Обычно календарь начинают с 1 января, хотя эта дата не имеет никакого отношения к сельскохозяйственному году, начало которого - либо приход весны (подготовка к севу), либо наступление осени (сбор урожая). Не случайно до 1348 года новый год на Руси официально отмечался 1 марта, а с 1349 по 1699 годы - 1 сентября, и только Петр I своим указом установил приход очередного года по европейскому образцу. Тем не менее дата 1 марта широко отмечается как встреча весны, как день-предсказатель погоды на весну-лето (Евдокия Летоуказательница). К этому дню приурочено много примет, пословиц, поговорок. Не менее значителен и праздник 1 сентября - день Симеона Летопроводца, первый день осени, когда прекращаются работы в поле, начинаются посиделки, хороводы и игры молодежи.

Известный исследователь народного месяцеслова А. С. Ермолов писал в конце XIX - начале XX веков, что далеко ушедшая наука должна «постараться восстановить давно порванную связь между точным научным знанием, с одной стороны, и непосредственным народным опытом, чуткою наблюдательностью простого сельского люда - с другой»

Народный календарь - это энциклопедия народной этики и эстетики. В нем нашли отражение практический опыт крестьянина, всевозможные метеорологические, астрономические и агрономические знания.

Из сочетания сроков начала и конца определенных работ в поле и дома, наиболее удобных дат заключения брачных союзов, наконец, аграрных и семейных обрядов и праздников и складывался дохристианский земледельческий календарь.

Народный календарь базируется на четырех основных астрономических датах, связанных с движениями Земли вокруг Солнца: дни весеннего и осеннего равноденствия (22 марта и 22 сентября), дни зимнего и летнего солнцесостояния (22 декабря и 22 июня).

От этих четырех дат ведется отсчет всех основных народных празднеств.

Осмысление окружающего мира, миропонимание и мироощущение человека выражались в годовом цикле праздников и обрядов, символизирующих круговорот в природе, круговорот жизни, солнцеворот и, наконец, глобальное космическое вращение.

Круг, таким образом, был наделен магическими свойствами и входил во многие праздники и обряды как наделенный высоким смыслом условно-символический знак, олицетворяющий природу в целом, солнцеворот, жизненный круг и т.п.

В повторяющихся циклах праздников олицетворялось обновление жизни, отсюда безусловное соблюдение обычаев и традиций, периодическая повторяемость устоявшихся условно-символических действий.

К «календарным» относят народные праздники весенне-летнего и осенне-зимнего циклов, сливших воедино доисторическое и историческое мировоззрение людей, религию язычников и христиан (кстати, практически всякий народный праздник содержит религиозную основу).

Смены времён года отмечались праздниками, связанными с календарём. Языческие календарные обряды с появлением христианства не исчезли, они преобразовались, соединившись с христианским культом в своеобразном двоеверии. Например, обычай рядиться и ходить на Святках из дома в дом с весёлыми песнями - колядками - восходит к зимнему празднику Коляде: так встречали бога зимы – Коляду. Затем зиму провожали, а весну выкликали. Встреча весны (Красная горка) сопровождалась весенними праздниками, на масленицу пекли блины - символ солнца и весны, провожали и сжигали соломенное чучело божества зимы. Прилёт птиц отмечался в марте обрядовым печеньем, женщины пекли из теста жаворонков. В так называемую русальную неделю встречали лето. В это время заключались браки, пели песни в честь Лады и Леля - покровителей любви. Весной и летом совершали поминальные обряды, тризны: весенняя тризна - Радуница и летняя - Русалии, которые сопровождалась плачем об умерших. Проводы лета отмечались праздником в честь Купалы. Песни, пляски, игры, сопровождавшие эти обряды, сохранились в фольклоре спустя много времени после христианизации Руси. Многие языческие обряды, совмещаясь с новыми христианскими верованиями, образовывали своеобразные синкретические формы двоеверия. Например, праздник Коляды был приурочен к Рождественским святкам, проводы зимы (Масленица) - к Сырной неделе, Красная горка и Радуница - к Пасхе, Семик или Русалии - к Троице, Купала - к Иванову дню (Иван Купала).

Отправление обрядов сопровождалось пением песен, бóльшая часть которых сохранилась в народной памяти на долгие годы. В модифицированном виде они дожили до наших дней.

В изучении русской народной культуры огромное значение имеют фольклорные экспедиции. Многие виды песен, которые записывают сейчас в фольклорных экспедициях, восходят к культуре языческой Руси. Несмотря на естественный процесс эволюции, фольклор отличается принципиальной консервативностью. Сравнение древних календарных песен у разных славянских народов приводит к выводу о существовании у них общей музыкальной основы, архетипов, восходящих ко времени праславянского единства. Напевы традиционных крестьянских песен, в первую очередь тех, которые принадлежат к календарным обрядовым или трудовым и исполняются коллективно, представляют надежный материал для исследования далекого прошлого музыкальной культуры человечества. Как считают многие исследователи, в этом отношении он не только равноценен археологическому и лингвистическому материалу, но и, по-видимому, превосходит его исторической достоверностью.

Как отмечает Ф.А. Рубцов, связь обрядовых песен с языческим ритуалом придавала им функцию магическую, заклинательную (вызывание дождя, плодородия). Поэтому обрядовые песни часто носят характер закличек, построенных на основе простых и кратких, но ярких выразительных мелодико-ритмических формулах типа заклинательных возгласов, нередко повторяющих призывные попевки. Каждый обряд обладал своими песнями с характерными напевами-формулами, но в любом из них - в призывных, восклицательных песнях календарного цикла, надрывных плачах, в торжественных, величественных свадебных песнях - обычно скромными средствами достигается огромная сила выразительности. При этом, как показал Рубцов, древнейшие русские обрядовые песни обладали особыми звукорядами, свойственными каждому времени года и обряду. Напев или звукоряд закреплялся в обрядовом фольклоре за песнями определенного назначения и времени года. Выделяются звукоряды майских, летних, зимних песен.

Так, древние русальные песни "Ты не радуйся, дубник-кленник" и "Ну-ка, кумушка, мы покумимся" основаны на звукоряде летних обрядовых песен в диапазоне сексты с типичной для обрядовых песен квартовой попевкой призывного характера

НУ-КА, КУМУШКА
(Смоленская обл.)

Р. Корсаков

Не спеша

Музыкальная запись песни "НУ-КА, КУМУШКА" в нотном формате. Песня написана Р. Корсаковым. Темп "Не спеша". Музыка записана на двух станах нотного станка. Под нотами приведены русские слова: "Ну-ка, кумушка, мы по-ку-мимся, ай, лю-ли, лю-ли мы по-ку-мимся."

Ну-ка, ку-муш-ка, мы по-ку-мим-ся, ай, лю-ли, лю-ли мы по-ку-мим-ся.

Рис. 2а

СЕМИЦКАЯ
(Ярославская обл.)

Зап. Н. Бачинской

Не спеша

Музыкальная запись песни "СЕМИЦКАЯ" в нотном формате. Песня записана Н. Бачинской. Темп "Не спеша". Музыка записана на двух станах нотного станка. Под нотами приведены русские слова в двух вариантах: "1. Ты не радуйся, дубник-кленник, не тебе мы идём, не тебе несём по яичку-то, по красненькому." и "2. Уж ты радуйся, берёзонька, уж ты радуйся, кудрявая, мы тебе идём, мы тебе несём по яичку-то, по красненькому."

1. Ты не ра-дуй-ся, дуб-ник - клен.ник, не тебе мы и-дём,
не те-бе не-сём по я.ич-ку-то, по крас-ненько-му.

2. Уж ты ра-дуй-ся, бе-рё-зонька, уж ты ра-дуй-ся, куд-ря-ва-я,
мык тебе и-дём, мык тебе не-сём по я.ич-ку-то, по крас-ненько-му.

Рис. 2б

Интересен отраженный в них древний обычай кумовления, происходивший во время русалий, для которого девушки плели венки, приносили красные яички, целовались. Русальные или семицкие песни сопровождалась обрядом берёзы, завиванием венков¹².

Купальская песня "Ой, рано на Ивана", построенная на мотиве-возгласе, связана с летним праздником Купалы¹³, приуроченным к летнему солнцестоянию (24 июня), и началом жатвы. Звукоряд этой песни – тетракорд в квинте - типичен для обрядовых летних ("петровских") и лирических песен. Интересна форма строк песни - возглас вступления повторяется в заключении каждой строфы (см. рис. 3).

Рис. 3

Во время весенних и летних календарных обрядов водили хороводы (танки). Многие из них сохранились по сей день. Такими хороводными песнями, как "А мы просо сеяли", в деревнях ежегодно открывали весенние гулянья. Утратив своё первоначальное значение хозяйственно-магического торжественного обряда, они превратились в весёлую песню.

Арабский писатель первой половины Хв. Ибн Даства в своей "Книге драгоценных сокровищ" описывает жизнь славян и ритуал, связанный с посевом проса: "В самом начале границы славян находится город по имени Куяб (Киев)... Все они идолопоклонники. Более всего они сеют просо. Во время посева берут они просеянные зерна в ковше, поднимают их к небу и говорят: «Господи, ты, который снабжал нас пищей (до сих пор), снабди и теперь нас ею в изобилии...»". Этот обряд, по-видимому, сопровождался пением. Древняя хороводная песня "А мы просо сеяли", очевидно, входила в этот ритуал. Она пелась двумя полухориями по две фразы каждым (см. рис. 4).

Рис. 4

К наиболее древним обрядовым песням относятся колядки, исполняемые во время зимнего солнцестояния (24 декабря), - праздника Коляды или Овсеня. К этому празднику рождения нового солнечного года был приурочен христианский праздник Рождества. Сохранившийся поныне обычай колядовать восходит к древним языческим обрядам, связанным с аграрно-магическими действиями: гаданием, предсказанием приплода, посыпанием зерном, ряженьем, пожеланиями урожая в новом году и достатка. Обряд

колядования включал величания хозяину дома, его семье. Такие колядки пели с припевом "Святый вечер".

Довольно часто встречается другой припев - "коляда", "колиодка" или "коляда-маляда" - с таким припевом исполнялась одна из древнейших колядок, отражающая древний языческий ритуал, "За рекой огонь горит" (см. рис. 5).

КОЛЯДКА
(б. Саратовская губ.) Р.-Корсаков

Оживленно

А! За ре-кой о-гонь го-рит, на ска-мье дев-ка си-дит,
ка- лё- да, ма - лё- да!

Рис. 5

Самый полный вариант текста этой песни был записан в 30-е гг. XIX в.:

За рекою, за быстрою,
Ой, колиодка! Ой, колиодка!
Леса стоят дремучие.
Во тех лесах огни горят,
Огни горят великие,
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые,
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы,
Поют песни колиодушки.
Ой, колиодка! Ой, колиодка!
В середине их старик сидит,
Он точит свой булатный нож.
Котёл кипит горячий,
Возле котла козёл стоит;
Хотят козла зарезати.

Несомненно, в тексте этой колядки сохранились воспоминания о древнем обряде; по-видимому, здесь идёт речь о языческом жертвоприношении, которое сопровождается обрядовой культовой песней с упоминанием Коляды (колиодка).

Поскольку некоторые языческие божества и обряды были поставлены в параллель христианским святым (Перун - Илья, Велес (Волос) - Власий, Ярило - Юрий, Георгий), то не исключено, что музыкальная основа подобных культовых языческих песен повлияла в дальнейшем на русский ранний христианский культовый мелос. В частности, колядка "За рекой огонь горит" интонационно близка к простейшим видам церковного пения Древней Руси.

Колядки признаются одним из самых архаичных русских песенных жанров. В.Л. Гошовский, произведший сравнительный анализ колядок всех славянских народов, обнаружил между ними структурное сходство, что может служить свидетельством общности музыкального языка славян в эпоху праславянского единства.

3. Музыкальная культура Киевской Руси

Объединение восточнославянских племен привело к образованию мощного государства со столицей в Киеве, по своим размерам и значению занимавшего одно из первых мест в Европе. "Есть что-то изумительное и загадочное в том процессе, который привел к созданию Древнерусского государства со столицей в Киеве. Восточные славяне точно внезапно выходят на арену мировой истории и создают великое и могущественное государство".

Становление Киевской Руси относится к IX в., а уже в X—XI вв. Киевская Русь превращается в могущественное и обширное государство. Выгодное географическое положение Киева на Днепре, на южной точке великого водного пути "из варяг в греки", соединявшего Киев с Северо-Западной и Юго-Восточной Европой, хороший климат, плодородная почва и близость к Византии сделали эту область первой сценой русской истории, а самый город Киев — важнейшим экономическим и культурным центром восточных славян. Другим центром культуры Киевского государства на севере был Новгород. Он также обладал своеобразными традициями, яркой, полнокровной культурой, о чем будет сказано далее.

Киевская Русь была колыбелью трех братских народов — русских, украинцев и белорусов, в ту пору бывших единым народом с общим языком, литературой, музыкой.

Рубеж X—XI вв. — это особый период в истории Русского государства, который характеризуется быстрым развитием искусства во всех его направлениях. Этот стремительный взлет связан не только с процессом формирования единого государства, но и с расширением связей молодого Русского государства со странами Востока, главным образом Византией, и с Западом.

Киевская Русь на рубеже X—XI в. вступает в новую стадию развития. Неизбежным становится активное влияние зрелой византийской, греческой

культуры. Византия в X в. переживает свой высокий подъем. Она оказывает сильное воздействие на молодую, расцветающую культуру Киевской Руси.

Принятие христианства Владимиром и крещение Киева в 988 г. (так же, как крещение Ольги в 955 г.) имело большое политическое значение. Оно явилось свидетельством византийско-русских государственных контактов и новой культурной ориентации русского народа. Благодаря этому Киевская Русь приняла новую систему ценностей, свойственную византийскому миру.

Византийская культура была, по выражению Д. С. Лихачева, "трансплантирована", то есть целиком пересажена на русскую почву вместе с христианством по византийскому обряду. Под воздействием Византии с конца X в. начинается христианизация Руси. Это был постепенный процесс, принесший огромные изменения в развитие всего искусства, в частности музыки. И хотя дата официального принятия христианства связывается с крещением жителей Киева в 988 г., фактически христианизация Русской земли началась намного раньше и продолжалась несколько столетий. Уже при Игоре в середине X в. в Киеве существовала христианская община, объединявшаяся вокруг церкви св. Ильи на Подоле. А поскольку имелась церковь, то в ней были и необходимые для богослужения музыкальные певческие книги и церковное пение. В церкви Ильи-пророка часть дружинников Игоря в 945 г. приносила клятву на договор с греками. Киев для всех прочих областей еще долгое время сохранял роль миссионерского центра. Бывали случаи, когда проповедь христианства встречала сопротивление народа, предводительствуемого волхвами. В первоначальной летописи под 1071г. сохранился рассказ о борьбе Глеба с языческим волхвом; при этом князь и его дружина противостояли народу, «сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва».

По словам Д.Лихачева, «Византийское христианство не просто "повлияло" на религиозную жизнь русских, оно было перенесено на Русь. Оно не изменило, не преобразовало язычество — оно его заменило и, в конечном счете, уничтожило как институт». Следствием этого явилось надолго укоренившееся в народе двоеверие — сочетание нового христианского мировоззрения с древними народными верованиями, идущими из глубин языческой Руси.

Глоссарий

Диахрония - историческая последовательность развития явлений и процессов; исторический подход к изучаемым объектам

Дифференциация (от лат. *differentia* – различие)¹⁾ Разделение, расчленение, расслоение целого на части, многообразные и различные формы и ступени (см. Часть и целое); Д. является одной из существ. закономерностей развития природы, общества и познания. Так, в обществ. жизни Д. выявляется в исторически обусловленном возникновении и развитии классов. В истории познания Д. проявляется, в частности, как непрерывно совершающийся процесс Д. наук и т.д.

Интеграция – это объединение в целое разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.

Интеграционные процессы - это объективный, осознанный и направленный процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития.

Коммуникативный - (лингв.) относящийся к коммуникации; связанный с передачей и восприятием информации

Мировоззрение - система взглядов, воззрений на природу и общество.

Нарратив (англ. и фр. — *narrative*) — изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Часть значений термина «нарратив» совпадает с общеупотребительными словами «повествование», «рассказ»; имеются и другие специальные значения.

Поли - Первая часть сложных слов в знач. много.

Фольклористика - наука о народном творчестве, фольклоре

Экспектации - (от англ. *expectation* — ожидание) — система ожиданий, требований относительно норм исполнения индивидом социальных ролей. Экспектации представляют собой разновидность социальных санкций, упорядочивающих систему отношений и взаимодействий в группе.

Этнолингвистика - одна из дисциплин, совмещающая в себе предмет и методы истории культуры, мифологии, этнической истории и теории этногенеза.