

Городской фольклор

Городская культура в России до XVIII века

- Общая культура в городе и деревне
- Традиционные формы:
- традиционная свадьба и похороны (с причетом, песнями, оберегами и др.),
- ряженье на свадьбе и на святках,
- игры на собраниях (при дворе на балах играли в жмурки и «Заплетися плетень»)

Петровские реформы.

Причины разрушения фольклорных традиций в городе

- Внедрение европейской культуры
- Все больший отрыв от природных циклов и от календарной обрядности
- Разрушение традиционных обрядов в городе:
 - Петр запретил причитания даже на похоронах матери;
 - изменилась свадьба
- Использование традиционного фольклора в профессиональном искусстве. Переработка фольклора

Происхождение городских песен

- **XVIII век:**
- Реформы Петра, европейская культура, проникновение в Россию новой музыки: опера, ассамблеи, концерты – европейские танцы, игра на новых инструментах, новые ритмы (трехдольный).
- Появились канты – простые, плавные, удобные для пения мелодии.
 - Два верхних голоса идут параллельно, бас – фундамент.
 - Канты стали очень популярны в народе: «Как на матушке на Неве-реке».
 - В кантах могли использоваться популярные напевы народных песен, особенно плясовых и хороводных.
- Армейская музыка, фанфары, солдатские хоры (пели в том числе и канты)
- Развивается профессиональная поэзия, которая начинает с подражания
- 1) народной и
- 2) западно-европейской романтической поэзии:
 - силлабо-тонический принцип, появление рифмы, метрики.

- Городская песня складывается на основе:
 - - крестьянской песни (заимствованы отдельные мелодические обороты и широкий распев)
 - - профессиональной западно-европейской музыки и отчасти поздней украинской песни (новый склад мелодики (кантовое многоголосие), аккордовый принцип, метрическая квадратность).
 - Ф. Прокопович «Плачет пастушок в долгом ненастье», Г. Державин «Пчелка золотая, что ты жужжишь»
 - - книжной поэзии - новые стихотворные ритмы (силлабо-тонические).
- **К XIX в.** формируется городская песня
- мелодия теперь складывалась не одновременно со словами, а на ранее сочиненные слова.
 - Стихи распевались:
 - *Стонет сизый голубочек, Вечерний звон, Среди долины ровныя* и др.
 - Бывали частичные совпадения мелодии в разных песнях – из-за однородного способа складывания.

Народная песня и ее поздние трансформации

- Народная лирическая песня:
 - - любовная и семейная тематика. Солдатские, разбойничьи песни
 - - нет рифмы. Традиционная символика и образность:
 - *Калинушка с малинушкой – лазоревый цвет.*
 - *Веселая беседушка, где миленький/батюшка пьет.*
 - *Он пить не пьет, родимый мой, - за мной, младой, шлет.*
 - - народное многоголосие: одна мелодия распевается на разной высоте. Один голос – много подголосков.
 - Мелодия преобладает над текстом. Распеваются слоги.
 - Сначала складывается мелодия, потом текст.
- Городская песня:
 - - любовная тематика
 - - меньше символики, образности
 - - рифма
 - *Что стоишь качаясь тонкая рябина*
 - *Головой склоняясь до самого тына*
 - *Головой склоняясь до самого тына*
 - *А через дорогу за рекой широкой...*
 - *Также одиноко дуб стоит высокий*
 - Аккордовый принцип строения
 - Сначала появляется текст, потом к нему подбирается музыка.

Городская и народная песни

- Городские песни быстро проникали в крестьянскую среду и распевались – но вариантов было не так много, как у настоящей народной песни.
- Популярность, престиж городской песни в деревне
 - *То не ветер ветку клонит* – В.С. Межевич
 - *По Дону гуляет казак молодой* – шведская баллада в свободном переложении Д.П. Ознобишина (стих-е «Чудная бандура»)
 - *Дубинушка* - В.И. Богданов
 - *Меж крутых бережков* – М. Ожегов
 - *Ехал из ярмарки ухарь-купец* – И.С. Никитин
 - *Хас-Булат удалой* – А.Н. Амосов
 - *Спи, младенец мой прекрасный* – М.Ю. Лермонтов
 - *Вот мчится тройка удалая* – Ф. Глинка
 - *Что стоишь, качаясь...* - И. Суриков
 - *Сиротою я росла в поле, как былинка* – И. Суриков

- В конце 19 в. городская любовная песня впитала в себя мещанскую надрывную тематику:
- Жестокие романсы (*Пускай могила меня накажет, Зачем ты, безумная, губишь...*)
- Новая (жестокая) баллада:
 - *Маруся отравилась; Как на кладбище Митрофаньевском (отец дочку зарезал свою); Шумел камыш*
- Содержание:
 - гиперболизированные, драматизированные любовные переживания; роковые обстоятельства, трагические случайности.
 - Смерть героини, самоубийство и т.д. – признак подлинности, силы чувства.
 - Нарушение правдоподобия: инцест, суицид, чудовищные убийства.
 - Сентиментальность и романтичность
 - Обилие бытовых деталей, натуралистичность

В.Е. Гусев и его сборник

- **Песни русских поэтов, Л., 1988**
- **Собрание стихотворений русских поэтов с 18 до начала 20 в. – стихотворений, ставших песнями, романсами.**
- **Указатели песен, стихотворений, авторов**
- **Подборка песен литературного происхождения, неизвестных авторов**

Итоги развития народной песенной традиции

- К концу 19 века традиционная лирическая – особенно протяжная – песня уходит.
- Большая часть крестьянского репертуара конца 19 – всего 20 века – песни литературного происхождения
- Развитие сюжетного, балладного – и психологического, романсового начала
- Много песен невысокого художественного достоинства
- Возникновение и расцвет частушек (19-20 вв)
- Окончательная «профессионализация»: на смену народной традиции приходит авторское творчество и массовая культура

Жанры городского фольклора начала XX в

- Песни – романсы, новые (жестокие) баллады, частушки – опора на литературную и профессиональную музыкальную традицию
- Обряды (свадьба, похороны, крестины, день рождения, Новый год и Рождество, общественные праздники) – забвение исходного смысла традиционных праздников.
- Проза – устные рассказы, приметы, поверья, слухи.
 - Вяземский: «сплетня - это всеобщая история человека и человечества в малом виде». «Гласная повесть» и «всеобщая молва» «служит зеркалом общества», а «положенные на бумагу, слухи и вести получают значение исторического документа».
- Фольклор народных гуляний, ярмарок – «питательная среда» городских традиций. Шутки, выкрики зазывал, куплеты, раешный стих, сценки.

Причины разрушения фольклорной традиции в городе

- Общая деятельность и общее мировоззрение – основа устного коллективного творчества.
- Сознание единства жизни человека и рода и условия свободного общения необходимы для существования традиции.
- Эти условия есть в деревне, но в городе – фрагментарно, частично.
- Влияние профессионального искусства:
- Фольклор – не сценическое искусство, а традиция, неотделимая от бытовой жизни.
- В городских условиях даже ярмарочная традиция стала воспроизводить модель «концерта», исполнения для зрителей, слушателей.
- Основа фольклорного воспроизведения, сотворчества разрушилась

Городской фольклор

- Укоренен в быту, повседневности, но не охватывает всей жизни и всего населения в целом
- Условия для свободного общения, коллективного творчества в городе – ситуация беседы, досуга, общей работы
- Опирается на профессиональную культуру.
- Сохраняет рудименты традиционных и даже архаических представлений

Современный городской «фольклор» или постфольклор

Отличие от архаического родового и классического крестьянского фольклора

- Идеологическая маргинальность. Основные идеологии реализуются через литературу, кино, СМИ, церковь и др.
- фрагментированность. Это традиции не всего общества, а его небольших ячеек, не связанных между собой, не имеющих общего мировоззрения
- Субкультура: городское культурное пространство неоднородно, фрагментарно. Это неофициальная культура, часть (подсистема) общенациональной культуры, сложившаяся на базе ограниченного сообщества (половозрастного, территориального - землячества, профессионального, досугового и др.)
- Закрытые сообщества: потребность в самоидентификации (уголовники, солдаты, туристы, программисты, болельщики, автостопщики, молодежные группы и др.)
- Проницаемость границ даже самых закрытых сообществ. Распространение их творчества за пределами группы.

Жанры постфольклора

- **Проза:** мемораты, в том числе мифологические рассказы (*о черном альпинисте, о покойниках* и т.п.), предания (топонимические), слухи, сплетни
 - Анекдоты, а также шутки, приколы (розыгрыш), стеб и др.
- **Песни** (по большей части это переделки известных песен: использование мелодии и пародирование текста):
 - Не доверяйте деве юной*
 - Крепить страховку на стене*
- **Граффити** (знаки своего сообщества, самоидентификация, освоение пространства)

Жанры постфольклора

- **Обряды:**
 - посвящение,
 - начало-середина-конец срока (у солдат или в тюрьме), маршрута (у туристов). Экватор у моряков, меридиан (середина месяца),
 - дни рождения участников.
 - Установка знака на месте цели или отметка определенной точки маршрута (повязать цветную тряпку на священное дерево в трудном месте маршрута, оставить граффити и т.п.)
- **Табу:** например, у туристов нельзя ставить палатку на месте, где раньше жили люди (на месте разрушенного дома)
 - Если решил ехать автостопом, не нужно менять решения, возвращаться и т.п.
- **Приметы**, восходящие к жертвоприношению: *погладить собаку или петуха на ст. Пл.Революции.*

Особенности жанров постфольклора:

■ Быстрая изменяемость:

- нет установки на передачу и сохранение традиции от поколения к поколению.
- Есть установка на новизну, актуальность для данного круга.

Например, корпус актуальных анекдотов меняется очень быстро

Одни тематические циклы устаревают,

(о Штирлице, об армянском радио, о чукчах)

Другие появляются (о евреях, о блондинках)

Постфольклор можно разделить на:

- Фольклор города
- Фольклор субкультур

Городская мифология

- Низшая демонология (рассказ о духах места и т.п.)
- Приурочена локально, местная традиция (не общенациональная)
- «Нехорошие» или счастливые места: поляны, пещеры (туристы, альпинисты), чердаки и подвалы зданий (школьники), станции метро и др.
- Представления о духах-хозяевах этих мест. Как правило, это души людей, погибших неестественной смертью.
- Рассказы об НЛО, пришельцах и проч.

- Сходство с традиционными фольклорными поверьями, быличками - трансформация традиционных сюжетов или подобие (объясняемое психологическими типологическими причинами)?

Топонимический постфольклор.

Осмысление городских памятников

- **Слухи и легенды о возникновении памятника:**
- Когда памятник Пушкину открыли на Тверской, то Пушкин стоял не как сейчас с непокрытой головой. Он был, как положено, в шляпе. Ёхал вскоре по Тверской царь. Все, конечно, кланяются, шапки долой. Один Пушкин стоит в шляпе. Царь туг и велел с памятника шляпу снять, дать Пушкину в руку, а руку завести за спину. Так, глядите и остался до сего дня.
- Петр 1 сидел на коне на берегу Невы и сказал: «Все Бога и мое». Сказал и перепрыгнул Неву. А потом сказал: «Все мое и Бога». И окаменел.
- **Памятник как место встречи:**
- Ласковый дедушка на ст. метро Белорусская (Москва) _ партизан с вытянутой рукой. Под нее можно встать и кажется, что дедушка гладит по головке (это место встречи влюбленных и дедушка утешает ожидающих).
- **Шутливые объяснения:**
- В городе Вологде стоит на постаменте танк – и все обращают внимание, что ствол его направлен на дом местной элиты.
- Па-де-де из балета «Апрельские тезисы» - один из памятников Ленину.
- **Анекдоты:**
- Говорят, что гитлеровцы в Киеве приковали к мостовой памятник Богдану Хмельницкому.
- Зачем?
- Боятся, чтобы не пошел в партизаны...
- **Ритуалы:**
- Памятникам чистят ботинки, натирают нос, украшают к празднику. Петру I у домика Петра натирают нос выпускники-нахимовцы
- **Приметы**
- (ходят к памятнику ради удачи)
- Магические свойства памятников и других значимых мест: В Петербурге считалось, что прикосновение к надгробной плите на могиле П! авла 1 в П!етропавловской крепости излечивает от зубной боли.

Элементы топонимического фольклора

- Неофициальные названия районов, парков, рек
- Легенды, слухи, объясняющие возникновение районов и названий:
 - улица Полынка (Тамбов) – потому что полынь росла.
- Особые места в городе и связанные с ними традиции (ритуалы) и нарративы:

Камень влюбленных (Пермь), мост влюбленных (Москва); колодцы, названные по именам, в Тамбове; набережная Обводного канала у реки Волковки как нехорошее место (Петербург)
- Граффити: символика, поэзия, ритуал нанесения, социальные взаимоотношения через граффити

Фольклор субкультурных сообществ: рассказы туристов

- Основная цель мифологических рассказов – почитательная и дидактическая
- Основной образ – идеальный, опытный турист.
- Цель – формирование образа идеального профессионала:
- О том, как сумели выйти из трудного положения, не испугались, справились и т.д.

Мифологические рассказы и поверья

- **Черный Альпинист** – это погибший человек. Он пришел с группой товарищей, но отстал, потерялся и замерз. А товарищи его не заметили и ушли. С тех пор он и ходит, ищет тех людей, чтобы отомстить.
- **Красный Запорожец**
- Когда совсем ничего не помогает, приезжает бабушка на красном Запорожце старой модели и везет очень быстро и дешево.
- **Белая Дама.** Катакомбы под Одессой. Там видели часто Белую Даму. Она появляется из тьмы и зовет человека посмотреть новые, неоткрытые участки катакомб. Местные жители говорили, что это заблудившаяся женщина, которая ушла в катакомбы, когда ей изменил любимый, и не вернулась.
- Хозяин пещеры, которого никто не видит, но о котором нужно говорить с уважением. В одной из Кизилловских пещер вылеплен его бюст. Новички должны здороваться с Хозяином и ставить ему свечи.

Ритуалы в традиции туристов

- Особо празднуются:
- Начало, середина, финал пути. «Экватор» - середина пути.
- Элементы посвящения: розыгрыши новичков (у спелеологов: вешать в пещере маску, направлять новичков по неудобному долгому маршруту, засовывать носок в котел с чаем; пугать страшными рассказами о боге реки и т. п.))
- Приметы:
- Плохая погода – виноват тот, кто что-то забыл дома, неправильно уложил рюкзак, взял с собой зонтик.

Альбомная традиция

- Специфическая письменная традиция
- Восходит к салонному общению конца XVIII – XIX вв.
- Изначально – собрание памятных записей и пожеланий.
 - Альбомы включали в себя также практические бытовые записи (кулинарные рецепты), служили песенниками, могли содержать даже целые литературные произведения.
- Традиция сохранилась в досуговых формах современной молодежи:
 - Девушек
 - Солдат
 - Малолетних преступников (тюремная традиция)

Альбомная традиция

- **Жанровый состав:**
- Песни: современные шлягеры, жестокие романсы
- Стихи,
 - В том числе
 - Устойчивые начальные и конечные формулы и стихи.
 - Пожелания
 - Дидактические
- Афоризмы
- Шутки
- Аббревиатуры – шутки, пожелания, афоризмы
- **Функции:**
 - «воспитание чувств»
 - коммуникация
- *Хозяйка этого альбома _
Моя симпатия и жизнь.
Смотри, читатель незнакомый,
В хозяйку эту не влюбись.*
- *Мой адрес:
Город Любовь,
Улица страдания,
Дом ожидания,
А пока до свидания!*
- *Будь умна, скромна, красива,
Будь застенчива, добра,
И тогда тебя полюбят
33 богатыря.*
- *Любовь – это хрустальная ваза,
которую легко разбить, но трудно
склеить.*

Примеры альбомных записей

- *Мальчик – не трамвай*
- *Убежит – не догоняй,*
- *Жди следующего*
- *Если будешь ты у моря,*
- *Голубых цветов не рви,*
- *Если любишь ты мальчишку –*
- *Никому не говори.*
- *Если хочешь быть счастлива,*
- *Ешь побольше чернослива*
- *И от этого в желудке*
- *Расцветают незабудки*
- *П – прости*
- *И – и*
- *В – вернуть*
- *О - обратно*

Анекдот

- **Традиционный народный анекдот** – короткий рассказ о необычном событии.

Обычно нет комического эффекта. Близок к бытовой сказке о дураках, упрямых женах, попах и т.д.

Анекдоты входят в состав известных сборников сказок, например, в сборник А.Н. Афанасьева

- **Современный городской анекдот** – короткий драматический (диалогический) рассказ с неожиданной концовкой. Рассчитан на комический эффект
- Городская традиция острот, остроумных изречений

Народный анекдот: Жена-спорщица

- Мужик обрил бороду и говорит: «Смотри, жена, как я чисто выбрился». — «Да разве это брито? Это так только — стрижено!» — «Врешь, каналья! Говори: брито». — «Нет, стрижено!» — «Я тебя изобью; говори: брито». — «Нет, стрижено». Муж побил жену и нудит: «Говори: брито, не то утоплю!» — «Что хочешь делай, а стрижено!» Повел ее топить: «Говори: брито!» — «Нет, стрижено!» Ввел ее в глубину по самую шею и толкает в голову; скажи да скажи: брито! Жена и говорить не может, подняла руку из воды и двумя пальцами показывает, что стрижено.

Народный анекдот: про Фому и Ерему

- Было два брата, Хома да Ерема; сдумали сгадали честные братаны рыбу ловить. Лодка была у них розна, ботник безо дна; три дня тонули, а потонуть не могли, добрые люди повытащили. Сели братаны на бережок, понюхивают табачок. Вздумали они торговать; накупили холстов, съехали в Ростов и променяли холсты на свиные хвосты, и тут неудача! Вздумали землю пахать: посеяли рожь и овес; рожь-то не выникла, а овес-то не взошел, с того они соху и борону в огонь, лошадь по горлу ножом, а сами с пашни бегом!

Бытовые анекдоты

- **XIX – начала XX вв.**
 - О сумасшедших
 - О дураках
 - Политические – о правителях (об Александре I, о Николае; о Ленине)
- Традиции бытовых сказок о дураке
- Есть комический эффект
- Высмеивается несоответствие логики персонажа и действительности
- **XX – XXI вв:**
 - О психбольнице
 - О пьяницах
 - О представителях разных национальностей (армянское радио, чукчи, евреи и др.)
 - О блондинках
 - О милиционерах
 - О политических деятелях

Анекдоты начала 20 в.

- Кто, по-вашему был Ленин?
- - Известно кто – _ председатель Совнаркома.
- _ Ничего подобного! Он был первый мануфактурист в России.
- - Почему?
- - А вот пройдитесь-ка по Никольской улице – увидите, что во всех мануфактурных лавках висит его портрет, а под ним подпись: Ленин умер, но дело его осталось
- А с Александром вторым другой казус приключился, когда он лез по лестнице в царство небесное (...). Как известно, Александр второй был плешивый. И вот, когда его лысина показалась в небесном отверстии, Петр-апостол шлеп по ней ладонью:
- - Что ты не тем концом в царство небесное лезешь! [Канатчиков 1932:2201).

Дискредитация стереотипов в анекдоте

- Дискредитируются стереотипные общественные представления, идеология (в политических представлениях):
 - Национальные стереотипы
 - Стереотипы, рожденные знаковыми фильмами: анекдоты о Чапаеве, о Штирлице
 - Стереотипы «новой идеологии»: анекдоты о новых русских
- Отчасти традиция ритуального осмеяния, карнавальной культуры

Примеры

- Новый русский приходит в роддом. Ему говорят:
- У вас родился мальчик. Три восемьсот.
- Базара нет. - Радостный новый русский достает бумажник и начинает отсчитывать деньги.
- Штирлиц увидел на окне 38 утюгов и понял, что явка провалена.
- Штирлиц зашел в кабинет и увидел Мюллера в буденовке, сидящего на столе и играющего на балалайке. "Да, Штирлиц, - меланхолично произнес Мюллер, - не один Вы тоскуете по Родине."

Собирание современного фольклора как задание для школьников

- описание традиций своего города, места, социального круга. Своей семьи.
 - памятные места и их почитание; традиции праздников; излюбленные песни, анекдоты, шутки; актуальные приметы
- Запись исторических мемораты: о войне, о послевоенных годах, о годах перестройки.
- Описание традиций, устного и визуального творчества (граффити, надписей, орнаментов, песен, шуток, стихов, слэнга и др.) субкультуры – учит быть свободным от субкультурной идеологии.

Литература

- А.Ф. Белоусов. Городской фольклор. Лекция для студентов-заочников. Таллин, 1987
- Современный городской Фольклор Сб. статей. /Отв.ред. С.Ю. Неклюдов. М.: РГГУ, 2003 (там хорошая библиография)