

***Народная музыка: истоки, направления,
сюжеты и образы, известные исполнители
и исполнительские коллективы***

Колесов Ярослав

Школа 111, класс 6А

Что такое русская народная музыка?

Народная музыка - полноводный источник, питающий культуру любого народа, это его душа. Музыка дает человеку силу, уверенность, мудрость, стремление к созиданию.

Народная музыка (фольклорная музыка, от слова "фольклор" - народная мудрость) - это художественная коллективная деятельность народа, отражающая его жизнь, мировоззрение, традиции и обычаи. Народная музыка зарождалась в связи с какой-либо житейской необходимостью: укачать ребенка, выразить радость или горе, вымолить у природы дождь, солнце, хороший урожай, облегчить тяжелый крестьянский труд. Народная музыка - это песни, частушки, танцы и пляски, инструментальные наигрыши.

Из поколения в поколение в народе передается огромное количество музыкально-поэтических произведений. Их совокупность составляет то, что принято называть народной музыкой или музыкальным фольклором.

Самые давние народные песни сочинялись в деревнях, потом в городах.

Народные песни не записывались, а пелись по слуху, передаваясь от одного человека к другому, от семьи к семье, от деревни к деревне, от поколения к поколению. Носителями народной музыки были не музыканты-профессионалы, а самоучки. Переходя от исполнителя к исполнителю в процессе коллективного сотворчества, народная песня подвергается изменениям, возникали ее варианты.

Истоки народной музыки

Истоки становления русской народной музыки относятся к 10 веку - времени возникновения первого русского государства - Киевской Руси. Так как племена, населявшие Киевскую Русь, не были однородными (славяне, финно-угоры, тюрки и др.), то и русская народная музыка не была однородной. Многие виды произведений народного музыкального творчества имеют языческие корни, иногда с элементами христианской обрядовости.

Песни древних славян были связаны с обрядовыми формами языческих религиозных верований, ритуальных действий. Исполнение обрядов сопровождалось пением, игрой на музыкальных инструментах, плясками с элементами театрализованного действия, которые превращались в «игрища».

Жанровая система русского фольклора включает следующие основные виды: календарные, обрядовые, свадебные, лирические песни, частушки; эпос; танцевальные жанры. Инструментальная музыка занимает несравнимо меньшее место, нежели вокальная: церковный запрет на использование музыкальных инструментов в храме, по-видимому, оказал влияние и на фольклор.

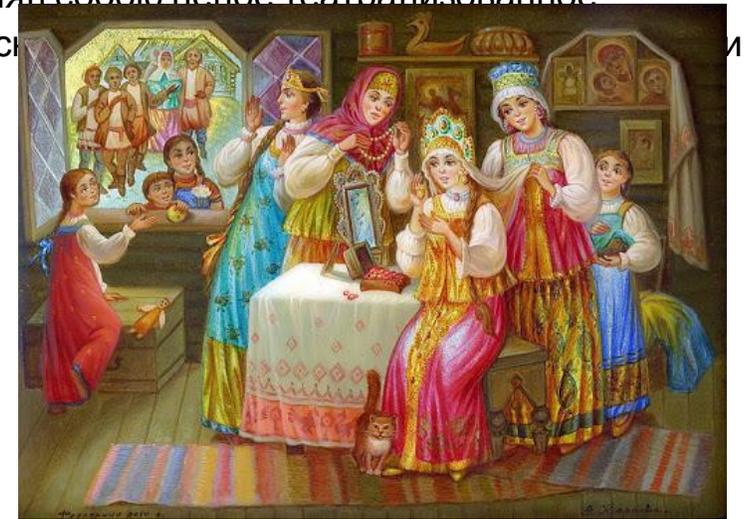
Инструментальная музыка

- Инструментальная музыка занимает меньшее место, нежели вокальная, т. к. после принятия христианства на Руси в 988 г. существовал запрет на использование музыкальных инструментов в храме, что оказало влияние и на фольклор.
- Инструменты использовались либо у пастухов, либо для аккомпанемента некоторым танцам и песням, а так же в творчестве скоморохов. Скоморохи как яркие представители языческой культуры подвергались гонениям со стороны церкви, ссылались на север и в Сибирь, а их музыкальные инструменты уничтожались.
- Наиболее известные и распространенные народные музыкальные инструменты: гудок (русский прообраз скрипки), гусли, дудка (сопель, пищалка), желейка (рожок), кувиклы (духовой инструмент), трещотка, дрова, накры (ударные и шумовые). В 19-20 вв. стали распространяться в народном быту балалайка, мандолина, баян, гармонь, считающиеся исконно русскими инструментами, однако, пришедшие к нам из стран Западной Европы.

Жанры народной музыки

- Основные жанры русской народной музыки включают в себя календарные обрядовые песни, лирические, свадебные, частушки, эпос, танцевальные жанры. Особое место в песенном фольклоре занимают календарные песни, приуроченные ко времени года и к праздникам языческого календаря. Первый календарный праздник отмечался с 24 на 25 января, когда после зимнего солнцестояния день начинал прибавляться. Эта ночь называлась колядой. Исполнялись величальные песни-колядки с пожеланиями счастья и здоровья.
- Святки – праздник с 24 января до 6 февраля. Девушки пели песни и гадали на судьбу. В конце зимы отмечали масленицу, проводы зимы. На масленой неделе водили хороводы на пригреве, пели песни-заклички для того, чтобы скорее призвать приход весны:
- Праздник весны – «зеленые святки», был связан с культом растений. Девушки плели венки, завивали березки, украшали жилища березовыми ветками и пели.
- Одним из важнейших обрядов были похороны, а именно свадебный обряд, который представлял собою целое театрализованное действие. Руды проводились с хороводами, плясовыми, величальными и шуточными песнями. В трудных и недолгих праздниках проходила жизнь, и когда человек умирал, его похороны также сопровождался музыкальным обрядом. Специальные плакальщицы исполняли трагические причитания и плачи, в которых выражалось чувство невозвратимой потери, любви и уважения к умершему. О защите родины от иноземных захватчиков рассказывалось в исторических песнях. Они прославляли мощь и величие русского человека.
- В 10-11 веках возникли хороводные песни, исполняемые в хороводе – круге, который двигался по «солнцу». Каждая песня разыгрывалась внутри круга соответственно ее содержанию.

Детский фольклор

• Особую область народного устного и музыкального творчества представляет детский фольклор, объединяющий мир взрослых и детей. Наиболее известными для нас являются колыбельные – песни, исполняемые матерью младенцу, чтобы его усыпить. В колыбельных проявлялась вся любовь матери к своему ребенку.

Яркими, заслуживающими особого внимания, являются короткострочные стихотворные формы, распеваящиеся на определенный мелодический рисунок: пестушки (сопровождали физические упражнения и гигиенические процедуры, «потягушки»), потешки («ладушки», «сорока-ворона», «коза рогатая»), прибаутки («забавки»), заклички и приговорки:

- Солнышко-ведрышко, высвети!
Где твои детки? Сидят на запечке,
Лепешки валяют, тебя поджидают.
- Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко!
- Холодок на тот бок, солнышко на этот!

Детские народные песни многому учили, воспитывали. А пестушки, например, выполняли и гигиеническую функцию: «потягушки» предполагали поглаживание ребенка, движения ручками и ножками:

- Потягушка, потянись, поскорей, скорей проснись!
- Светит солнышко с утра, умываться нам пора!

Сюжеты народной музыки

- Песенные сюжеты представляли собой маленькую картинку жизни, эпизод, событие, в которых песенные герои не только чувствуют, но и действуют: гуляние молодца и девушки, хороводные «действия», проводы в армию, походы солдата и его смерть в чистом поле, путь-дорога ямщика и др.
- Лирическое обращение к силам природы, которые в песнях нередко являются яркими песенными пейзажами, служат поэтическим фоном, на котором изображаются основные действующие лица, развёртывается музыкальный сюжет.
- В песнях олицетворяют образ девушки с «белой лебедушкой», «голубкой», «берёзонькой», «ивушкой», «земляничкой-ягодкой»; символ молодца – образ «ясного сокола», «сизого орла», «ясного месяца»; жениха с невестой – «голубя и голубки»; свекрови – «горькой полыни» или «крапивушки»; замужней женщины – «горькой кукушечки» или «серой утушки». В песнях существуют и общие образы-символы: радости и веселья («зелёный сад», цветы, «зелёная роща»); печали и грусти (опавшие цветы, засохший сад, «бел-горюч камень»); верной любви (золотое колечко); судьбы («доля») и др. Песням присущи различные эпитеты для большей эмоциональности, лиризма и поэтической выразительности: «цветы лазоревы», «очи ясные», печаль горькая», «слеза горючая» и др. Особо задушевный характер придают песням слова с уменьшительно-ласкательными окончаниями.
- По выражению знаменитого русского историка В.О.Ключевского, непосредственное бытие русского народа, это - река и лес, степь и поле, тем самым он утверждает слияние человека с природой, укорененность в ней. И в русской песне утверждается безмерная широта русского характера, соответствующая безмерности русских необъятных просторов: «Ах ты, степь широкая...», «Вниз по матушке, по Волге...», «Всю-то я вселенную проехал...».

Сохранение традиций русской народной музыки

- Не все народные песни сохранились и дошли до нас в первоизданном виде. Музыканты-фольклористы ездят по разным областям нашей родины и собирают по крупицам весь тот песенный и музыкальный материал, который передавался из поколения в поколение. Первые сборники народных песен были изданы в России во второй половине 18 века: «Собрание русских простых песен с нотами» В. Ф. Трутовского и «Собрание народных русских песен с их голосами» Н. А. Львова и Ивана Прача. Одним из первых фольклорных коллективов России стала Славянская капелла Д. А. Агренева-Славянского. В начале 20 века возникли Оркестр русских народных инструментов В. В. Андреева и Русский народный хор М. Е. Пятницкого.
- Русская народная музыка нашла яркое отражение и в светской классической музыке, где наряду с тем, что показывала сцены из народной жизни, традиции, еще и пропагандировала и сохраняла их. Мотивы русских песен слышим мы в музыке П. И. Чайковского («Камаринская», опера «Евгений Онегин»), М. И. Глинки (опера «Иван Сусанин»), Н. А. Римского-Корсакова (опера «Снегурочка»), М. П. Мусоргского («Картинки с выставки»).

Народная музыка в нашей жизни

- Музыка и песни русского народа продолжают жить и сейчас. Они помогают нам изучить нашу историю, наши корни, без обретения и сохранения которых мы не сможем жить и развивать свою культуру. Ведь народ без своих традиций как дерево без корней.
- Выдающиеся исполнители 20 века изучали, сохраняли и пропагандировали своим творчеством русскую музыкальную культуру. Это Лидия Русланова, Людмила Зыкина, Ольга Воронец, оркестры и ансамбли. Сегодня мы имеем огромную возможность знакомиться с русской музыкой как в ее оригинальном звучании, так и интерпретированной в современных ритмах и стилях. Хорошо известно творчество таких артистов, как Пелагея, Варвара, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Марица Девятова и др.

Ф.И. Шаляпин

- Особое место в этом списке занимает **Федор Иванович Шаляпин** (1873-1938), который, будучи оперным певцом, постоянно давал концерты, исполнял русские народные песни. В своей автобиографической книге «Маска и душа. Мои сорок лет жизни на театре» он многократно отмечал, какое значение для его становления как оперного певца имела русская народная песня. Учился пению Шаляпин в церковном хоре, как и многие певцы из народа того времени. Благодаря природным данным, а Шаляпин обладал богатырским телосложением, был истинный русак, ему была присуща безмерная даровитость и какая-то, особая разбойничая удаль. Коронным номером в каждом концерте Шаляпина, несомненно, была всем известная песня: «*Эх, вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской*». Песенное наследие Шаляпина всегда является своеобразным камертоном и образцом для многих поколений профессиональных певцов и любителей русской народной песни.

Л. А. Русланова

• Великая русская певица **Лидия Андреевна Русланова** (1900-1973) родилась в селе Чернавка, Саратовской губернии (подлинное имя - Агафья Лейкина). На протяжении XX века она была одной из самых популярных исполнительниц, а её исполнение русских народных песен принято считать эталонным.

Русланова обладала красивым и сильным голосом широкого диапазона. Она создала свой стиль исполнения народных песен, которые собирала всю жизнь. Среди наиболее популярных её песен - «Степь, да степь кругом», «Златые горы» и многие другие.

• Её голос обладал большой силой и выносливостью, нередко за один вечер она участвовала в 4-5 концертах. С первых дней Великой Отечественной войны Русланова выезжает на фронт в составе одной из лучших концертных бригад.

• Она знала так много песен - поволжских, среднерусских, северных, сибирских, казачьих - что могла бы удивить даже опытных фольклористов. Она исполняла памятные, богатырские, молодецкие, разбойничьи, протяжные, заунывные, веселые, игровые, круговые, хороводные, плясовые, балагурные, бурлацкие, скоморошьи, обрядовые, свадебные, гулевые, подблюдные, бабьи, посиделковые песни, а также былины, плачи, заплачки и думы. Каждая песня становилась небольшим спектаклем.

• В своем творчестве Русланова в полной мере воплотила лучшие черты русского национального характера - душевную щедрость, безмерность, страстность, даровитость, соборность и патриотизм.

Л.Г. Зыкина

- Людмила Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве в семье рабочих. Творческая биография началась в 1947 году с участия во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого её приняли в хор имени М.Е. Пятницкого. Конкурс в ходе приёма достиг 1500 человек на место, в конце комиссия отобрала четверых: трёх юношей и одну девушку — Людмилу.
- В 1957 году Зыкина стала лауреатом Шестого фестиваля молодежи и студентов в Москве а в 1960 году — победительницей Всероссийского конкурса артистов эстрады.
- С 1960 Людмила Зыкина — солистка Москонцерта. Помимо России, Зыкина была популярна во всех республиках СССР и во многих странах мира.
- В 1977 году Зыкина создала русский народный ансамбль «Россия». Голос Зыкиной — полнозвучное, мягкое и меццо-сопрано. На протяжении всей жизни придерживалась народного русского стиля пения, сначала хорового, затем сольного.

Знаменитые исполнительские коллективы Хор имени Пятницкого

Хор имени Пятницкого – один из старейших в России. Он был основан в 1911 году выдающимся собирателем русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые ввёл русскую крестьянскую песню в сферу высокого искусства и прославил её на весь мир. Основа репертуара – песни и танцы разных областей России, которые не только поются, но и «играются» исполнителями.

В 1902 году Пятницкий приступил к созданию ансамбля народной песни. В 1910 году Митрофан Ефимович Пятницкий создал хор из народных певцов Воронежской, Смоленской и Рязанской губерний. Хор имени Пятницкого стал одним из ярких народных символом Советской державы. Его гастроли видели зрители более чем сорока стран мира. В наши дни хор вновь исполняет подлинно русские народные песни и танцы разных областей нашей родины, как: «Кадриль преленских ямщиков», «Касимовская пляска», «Саратовская карачанка».

Ансамбль «Русская песня»

- Это своеобразный театр народной песни, один из ведущих популярных коллективов России. Создан в 1975 году известной русской певицей, талантливым музыкантом и общественным деятелем, народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Мобильная певческая группа в 9 человек (6 женских голосов и 3 - мужских голоса) поет в основном без сопровождения. Но для большего колорита использует народные инструменты: гудки, трещотки, гармошки и др. Отдельные номера сопровождаются инструментальной группой, владеющей широким набором инструментов, включая эстрадные.

Ансамбль «Золотое кольцо»

- Российский эстрадный ансамбль народной музыки, созданный в 1988 г. Александром Костюком. Ансамбль вначале много гастролировал за границей и был там очень популярен, при том, что в России о нем знали только по записям, которые привозили из Германии и Японии. Надежда Кадышева является солисткой ансамбля. В 1993 году студия «Союз» предлагает ансамблю сотрудничество и с этого момента начинается признание в России.

Заключение

- Очень важно знать музыкальные и культурные традиции своего народа, сохранять их, развивать, преумножать. Ведь это наше богатство, наши ценности, наши корни.
- Русская народная музыка – душа народа. Она существует, пока существует народ. Она отражает его думы, чаяния, все, что происходит в жизни. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что русская народная музыка – зеркало души русского народа.

