

Лирика — поэтический род устного художественного творчества. В народной лирике слово и мелодия (пение) нераздельны.

Главное назначение лирических песен — раскрывать *мироощущение народа* путем непосредственного выражения его чувств, мыслей, впечатлений, настроений.

Большинство исследователей склоняется к мысли, что лирические песни возникли в обрядах, отделившись от песен заклинательных и величальных, от причитаний.

Лирические песни – народные песни, выражающие личные чувства и настроения поющих.

Согласно исследований ученых, главным образом, А.Н.Веселовского и А.А.Потебни, лирика лишь постепенно, в длинном процессе эволюции, обособилась от обряда.

Лирические внеобрядовые песни – это песни, которые исполняются независимо от обрядов или календаря, в любое время и в разных конкретных жизненных обстоятельствах.

В народе про эти песни говорят, что они поются “лишь бы когда”, “когда доведется”, “когда заблагорассудится”, “хоть бы где”, “где можно” и пр. Поют их во время отдыха и на работе, дома и в поле, “в миру” и с глазу на глаз.

Внеобрядовые песни –

это песни о личных чувствах и переживаниях человека, об его отношении к окружающей действительности.

В этих песнях выявляются лучшие черты национального характера: смелость, отвага, правдивость, трудолюбие, гостеприимство, гуманизм, чуткость, скромность, стремление к свободе и ненависть к угнетателям.

Н. В. Гоголь: "Покажите мне народ, — у которого было бы больше песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное: дворянство и недворянство — летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами казак, заряжая пицаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы?"

Аполлон Григорьев

"Наша песня не сдана в архив: она доселе живет в народе, творится по старым законам его самобытного творчества, новое чувство, новое содержание укладывается иногда в готовые, обычные, старые формы, старое не умирает, оно живет и продолжается в новом, иногда остается совершенно нетронутым, иногда разрастается, иногда, пожалуй, искажается, но во всяком случае живет».

В песенном репертуаре народа образовались различные слои (по времени происхождения, способу создания, среде бытования).

Самой ценной в художественном отношении и самой обширной была **традиционная крестьянская лирика**, тесно связанная с феодальным бытом.

С развитием промышленности в среде рабочих людей появились **рабочие песни** – менее высокого поэтического уровня.

Рост городов, а вместе с ними "низового" городского населения обусловил появление **городских песен** – так называемых "жестоких романсов", которые зачастую удовлетворяли непритязательному художественному вкусу.

С конца XVIII в. благодаря развитию книжной лирики в репертуаре народа появились **песни литературного происхождения**.

Вопрос о классификации народных песен непростой по ряду причин. Устная форма бытования и следы древнего синкретизма привели к тому, что в народной лирике образовалось много произведений промежуточного типа:

**лироэпических,
лирико-драматических
лирико-хореографических.**

Б.М. и Ю.М. Соколовы писали: "Размещение песен по отделам, представляет большую трудность. С нею сталкивалось большинство составителей сборников народных песен. Причина тому лежит в изменчивости назначения песни в народном обиходе. Песня эпическая иногда переходит в обрядовую, обрядовая в хороводную, лирическая в игровую и обратно и т.п.

Сложность классификации связана с двойкой природой песни как словесно-музыкального произведения. По характеру напева музыковеды разделяют песни на

- протяжные
- скорые

для фольклористики такое деление схематично; так как один текст мог иметь разные мелодии, а на одну мелодию могли петься разные тексты.

Согласно другой классификации песни, по выраженному в них настроению, подразделялись на:

Трагические
Оптимистические
Юмористические
Сатирические

Эта классификация также представляется слишком обобщенной.

Песни не могут быть классифицированы и по сюжетам (как эпические произведения), так как сюжет в них не развит.

В песнях присутствуют традиционные сюжетные ситуации, но по своему смыслу они подчинены лирическому началу.

В современной филологической фольклористике проблема классификации народной лирики знает два основных подхода.

Жанровый подход



был предложен Н. П. Колпаковой. На основании анализа целевой жизненной установки песен в крестьянском быту и специфики их художественно-выразительных средств исследовательница пришла к выводу о том, что весь традиционный крестьянский песенный репертуар (обрядовый и внеобрядовый) распадается на четыре основных жанра: песни-заклинания, песни игровые, песни величальные и песни лирические. Каждый жанр имеет внутреннюю разновидность.

Тематический подход



сложился к рубежу XIX-XX вв. (А. И. Соболевский) и поддерживается рядом современных ученых. "Классификация народной лирики, — считала А. М. Новикова, — должна разрешаться на исконной основе выделения народом в его лирике наиболее важных тем и типических героев"; она может быть плодотворной "только при полном и глубоком учете жизненной основы — содержания песен, в котором многообразно отразились самые коренные стороны труда, быта и мировоззрения народа".

По тематическому принципу народную внеобрядовую лирику подразделяют на:

- песни бытовые (любовные, семейные, шуточные),

- песни социального содержания (разбойничьи, солдатские)

- песни крестьянских отходников – людей, временно уходивших из своих деревень на заработки (ямщицкие, чумацкие, бурлацкие).

В современной филологической фольклористике проблема классификации народной лирики знает **два основных** подхода. Один – жанровый – был предложен Н.П.Колпаковой. На основании анализа целевой жизненной установки песен в крестьянском быту и специфики их художественно-выразительных средств исследовательница пришла к выводу о том, что весь традиционный крестьянский песенный репертуар (обрядовый и внеобрядовый) распадается на четыре основных жанра:

песни-заклинания,
песни игровые,
песни величальные
песни лирические.

Каждый жанр имеет внутренние разновидности

Другой подход – тематический – сложился к рубежу XIX-XX вв. (А.И.Соболевский) и поддерживается рядом современных ученых. "Классификация народной лирики, – считала А.М.Новикова, – должна разрешаться на исконной основе выделения народом в его лирике наиболее важных тем и типических героев"; она может быть плодотворной "только при полном и глубоком учете жизненной основы – содержания песен, в котором многообразно отразились самые коренные стороны труда, быта и мировоззрения народа".

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ТРАДИЦИОННОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЛИРИКИ

Внеобрядовая лирика отражала бытовую обстановку народной жизни. Она значительно отличалась от обрядовой поэзии с ее древним мифологическим содержанием, была более реалистичной.

Крестьянская лирика запечатлела важнейшие стороны народной жизни. Значительную часть репертуара составляли песни **любовного содержания**.

Их герои – красная девица и добрый молодец – изображены в разных типических взаимоотношениях. Ситуация песни могла быть счастливой, радостной (сценка свидания) или грустной (разлука, ссора, измена). Переживания героев передавались через внешние образы.

Патриархальные устои большой крестьянской семьи наиболее ярко отразила группа **семейных** песен. Многие из них сложены от имени молодой женщины и посвящены ее страданиям на чужой стороншке. Подневольное положение молодухи в большой крестьянской семье раскрывалось через бытовые сценки: младешенькой спитса-дремлетса, но ее сердито будят свекор-батюшка и свекровь-матушка; в другой песне чужой отец с матерью посылают молодую во полночь по воду.

В отдельных песнях женщина проявляет волю, сопротивляется традиционному подчинению мужу. Однако чаще всего семейные песни передают горестные сетования молодухи, обращенные к родной матушке. Известны песни о несчастливом муже и о горькой судьбе вдовы.

Драматические коллизии семейного быта реализовались в песнях **шуточных и сатирических**. Их герои – привередливая невеста, ленивая жена, нерадивая стряпуха, женщина, не умеющая прясть и ткать (Дуня-тонкопряха), а также теща и ее зятя, бестолковые и неспособные выполнять мужскую работу Фома и Ерема... В шуточных песнях молодуха своевольничает.

Сюжетные ситуации шуточных песен способствовали комическому выявлению того недостатка, который осмеивался.

Комические ситуации призваны были вызывать смех, возбуждать веселье, создавать оптимистическое настроение. Для этого использовались ирония, гротеск, литота (т.е. "обратная гипербола"; см., напр., эпизод с воробьем в песне "У меня квашня / По избе пошла..."). В песнях антиклерикального содержания юмор приобретал сатирическую окраску.

Отдельные шуточные песни могли быть плясовыми, если этому способствовала их быстрая, задорная мелодия ("Ах вы, сени, мои сени..."). Однако наиболее известные плясовые песни – «Барыня» и «Камаринская» – имели короткий, неразвитый текст.

Необычайно поэтичны народные песни социального содержания – разбойничьи и солдатские.

Разбойничьи песни появились в XVI-XVII вв., во время крестьянских восстаний против крепостного гнета. Кому удавалось убежать от своих господ, создавали шайки и начинали вести разбойничью жизнь. Созданные в их среде песни раскрывали образ удалого разбойника – человека мужественного, вольнолюбивого и преданного. Он может принять смерть, но не выдаст товарищей.

Солдатские песни начали создаваться с конца XVII в., когда Петр I ввел обязательную воинскую службу, сначала пожизненную, а затем сроком на 25 лет. Солдатские песни соприкасались с песнями историческими, изображая войны XVIII—XIX вв., в которых участвовала Россия. В этих песнях выражен патриотизм русских солдат, полное отречение от личной жизни (для них дома – крутые горы, подворья – широки раздолья, жёны – ружья заряжены, штыки присажены...).

Главное в солдатских песнях – это изображение психологии простого солдата. Песни обобщенно воспроизводили весь его жизненный путь: рекрутство; службу государеву и глубокую тоску по дому, по отцу-матери и жене молодой, смерть от ран в чистом поле. Над солдатом вьется черный ворон, которого он просит слетать к родному дому, передать поклонник слезовой. В другой песне умирающий солдат мечтает попасть на святую Русь, чтобы его причастили, исповедали и схоронили промеж трех дорог.

Группа песен о смерти солдата использовала древнерусские воинские песни с их мифологическими элементами (см. "Воспоил, воскормил отец сына...")

Особый тип лирического героя предстает в песнях крестьянских отходников – бурлаков и ямщиков.

Бурлацкие песни, в отличие от исполнявшихся в той же среде "дубинушек", не включались в процесс труда – они передавали психологический облик бурлака. Для бурлаков Волга – матушка; бурлаки – ребята молодые, Молодые, холостые! Демонстрируя свою удасть, они обманом увозят на корабле красну девку: сулят ей горы золотые, в горах камни дорогие, но на самом деле...бурлацкие пожитки.

Бурлацкий промысел был древним (известен со времен Киевской Руси). В середине XIX в. появились пароходы, и он постепенно исчез.

Примерно в это же время были проложены железные дороги – и ушел в прошлое некогда очень важный труд народных извозчиков, образы которых запечатлели ямщицкие и чумацкие песни.

Для центральной России был характерен труд **ямщиков**, перевозивших на большие расстояния почту и пассажиров; в южных областях и на Украине извозом занимались **чумаки**, возившие товары. Сравнительно небольшая группа сложенных в этой среде лирических песен приобрела широкую известность благодаря литературной "моде" на ямщицкую тему (стихотворения А.С.Пушкина, П.А.Вяземского, Ф.Н.Глинки, И.З.Сурикова, Н.А.Некрасова и других поэтов).

Народные **ямщицкие** песни обычно были протяжными и долгими, как сама дорога. Нередко в них изображалось трагическое событие: смерть извозчика вдали от родного дома. Умирая, ямщик прощался с товарищами и делал последние распоряжения родной матушке, молодой жене, малым детушкам.