

Безкорвайная Н.С.

УДК 784.4(477)

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ КАК ЗЕРКАЛО НАРОДНОЙ ДУШИ

Актуальность статьи. Украинская народная песня прошла сложный исторический путь, неоднократно нашествие врагов сметало с лица земли ее создателей и исполнителей. Некоторые старые формы народной песни со временем отмирали, другие развивались в новых направлениях, но начала вокальной культуры сохранялись в народной памяти, служили той целебной силой, которая давала надежду на лучшее будущее. Н.В. Гоголь писал, что украинская народная песня – это «народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, главенствующая всю жизнь народа. Песни для Малороссии – все: и поэзия, и история, и отцовская могила» [1]. В условиях становления украинской нации изучение традиционной народной культуры, в том числе и песенного творчества, представляется особенно актуальным.

Цель данной статьи заключается в попытке определить место и роль народного песенного творчества в повседневной жизни украинцев. В связи с этим, актуальной представляется постановка следующих задач:

- рассмотреть основные виды и жанры украинских народных песен;
- показать основные вехи на пути становления народной песни;
- раскрыть связь песенного творчества с историческими и культурными реалиями.

Украинские народные песни привлекли внимание фольклористов и этнографов в XIX веке. Одними их первых в этой области стали В. Трухновский и П. Сокальский, позже – А. Рубец («Сто украинских народных песен», 1889), П. Демуцкий («Украинские народные песни Киевщины», 1905), А. Коципинский («Песни и танцы украинцев», 1861-1867), А. Балина («Украинские народные песни», 1863), С. Гулак-Артемовский («Украинские народные песни», 1868). Особая заслуга здесь принадлежит композитору Н. Лысенко: он собрал большое количество народных песен, дал им примерную интерпретацию, установил способ анализа и строения, издал шесть «Сборников украинских народных песен» (1869-1895), «Характеристику музыкальных особенностей музыкальных дум и песен, исполненных кобзарем А. Вересаем» (1874) и др. Неоценимый вклад в дело сохранения украинской народной песни внесли такие исследователи, как языковед Измаил Срезневский, профессор Московского университета Осип Бодянский, ректор Киевского университета М. Максимович, историк и публицист М. Драгоманов, польский этнограф З. Доленга-Ходаковский, этнограф и фольклорист Ф. Колесса, композитор и музыковед З. Лыско.

Большое значение для исследования и популяризации украинской народной песни имела деятельность известного композитора, дирижера, фольклориста Василия Безкорвайного (1880-1966). Он стал автором хоровых обработок народных песен «Ой у саду» (записана Т. Шевченко в Почаеве), «Віддала мене», «Піду в садочок» и др., аранжировал украинскую народную думу «Утеча братів з Азова», тридцать фортепианных пьес для детей на мотивы народных песен (многие не опубликованы). «Українські Думки» [2] для скрипки и фортепиано пронизаны мелодичностью и искренностью, в каждом произведении чувствуется национальный колорит. А увертюра для большого симфонического оркестра «Різдв'яна ніч» (по мотивам украинских колядок) имела огромный успех.

В дохристианскую эпоху песни и словесное творчество всегда находились в тесной связи с ходом обрядового действия и имели практическое прикладное значение. С течением времени характер фольклора менялся: исчезал обряд, но словесный текст продолжал свое существование независимо от него. На новой почве песня или умирала, или начинала жить другой жизнью, фольклор, исполняемый вне связи с обрядом и практической целью, становился «художественным».

К старейшим проявлениям устного народного творчества принадлежала обрядово-песенная поэзия народно-календарного стиля, появившаяся в IV–V вв. Каждая сезонная работа в те времена начиналась, сопровождалась и заканчивалась оправлением хоровых, музыкально-показательных обрядов. Обрядовые песни исполнялись зачастую всем хором, а в гаевках и на свадьбе переключались два хора, при этом пение, музыка, танец и драматическое действие сплетались в одно целое.

К обрядовым песням зимнего периода относятся колядки и щедривки – жемчужина украинского народного творчества. По одной из версий, название «коляда» связано с древнеримскими новогодними торжествами «calendae janariae». На территорию современной Украины они проникли в первых веках христианской эпохи.

Коляды и колядки можно разделить на три условные группы. Первая группа – песни связанные с культом славянского бога солнца Сварога и с радостными «приготовлениями» солнца к лету после долгой зимы. Слова колядок обращены к силам природы. Вторую группу колядок образуют «христианизированные» старинные песни. В них встречается информация об Иисусе Христе, а в мелодии можно проследить следы первобытных песен. Третья группа – колядки чисто христианского характера, возникавшие с XI века. Изначально они представляли собой церковные гимны, которые, благодаря своей певучей простоте, распространялись среди украинского народа быстрее и легче, чем другие. В сборнике «При ялинці» (1930) [3] В. Безкорвайний приводит примеры таких колядок: «Бог Предвчний», «Возвеселімся», «Бог ся раждає», «Нова радість стала», «На небі зірка», «Небо і земля», «Херувими свят!», «Во Вєфлєємі», «Бог природу», «Стань Давиде!», «Христос родився», «Вселенная», «Нині Адаме», «Дивная новина», «Радуйтеся всі люде».

Своеобразный тип украинских песен – близкие к колядкам щедривки. В них короткие мелодии составлены в большинстве случаев из 3-4 нот и основаны на интервалах секунды и терции. В некоторых щедривках, относящихся к раннему средневековью, содержатся намеки на исторические события и войны того времени, князей и их семьи. Если целью колядок было музыкальным языком прославить Рождество

Христово, а в языческие времена – пробуждение бога солнца после зимы, то щедривки являли собой пожелания и передавали поздравления по случаю смены старого года новым. Они были неразрывно связаны с играми и забавами, носили веселый характер: «Щедрий вечір! добрий вечір!», «Чи дома, дома пан господар», «Щедрик, щедрик, щедрівочка», «Ой, сивая та і зозулечка», «Тече річка невеличка», «А в тім дворі красна паня» и др. В отличие от колядок, которые выполнялись многими голосами или хорами, щедривки можно было петь одним голосом и всегда отдельно от колядок.

Весной пробуждается земля, оживает природа, а с ней радостные надежды и хлопоты. Молодежь выходила на залитые солнечным светом луга, где дышалось полной грудью, и пелось в полный голос. Весенние обрядовые песни украинского народа имеют названия веснянки (на Волини, Подолье и Приднепровье) и гаивки, гагилки, ягилки в Западной Украине. Веснянки составляют один из наиболее интересных по содержанию, эмоционально богатый фольклорно-песенный цикл, тесно связанный с календарем сельскохозяйственных работ и семейным бытом тружеников. Они воспевают пробуждение природы, и в течение столетий не подвергались никаким изменениям ни в музыке, ни в играх и забавах. В веснянках все имеет символическое значение. Здесь появляются не только разные птицы и звери (орел, перепелка, козленок, зайчик), а и деревья, цветы, травы, абстрактные картины – «зелений подул». Первые записи и публикации веснянок были осуществлены фольклористами еще в начале XIX в. Самая полная научная подача материала принадлежит известному фольклористу В. Гнатюку (1871–1926), который издал в 1909 году сборник гаивок, собранных по всей Украине. Несколько сборников веснянок вместе с мелодиями опубликовал основоположник украинской классической музыки Н. Лысенко.

Со временем веснянки потеряли признаки обрядности и вошли в молодежный репертуар как лирические бытовые песни. Многие из них популярны и сегодня («А вже весна», «Чи я в лузі не калина була», «Попід мостом, мостом», «Ой у полі криниченька»), некоторые стали достоянием детского фольклора («Подольночка», «Журавель», «Зайчик», «Просо», «Огірочки» и др.).

В конце мая – начале июня в Украине отмечалась «Русальная («нявская» или «мавская») Пасха», а во время обрядов, связанных с «Зеленым (или «Клечальным») воскресеньем» (Троица), исполнялись русальные песни. Сами эпитеты «зеленый», «клечальный» указывают на особенность этого праздника – чествование зеленого цвета растительности, которую наши предки одухотворяли. Песни русального цикла – лирические, полные радости бытия, они славят свет, пространство, ощущение духовного здоровья. Героини песен – девушки, настроение которых созвучно расцветающей природе: «Ой, зросла ж я у свого таточка, кохалася в рідної мамочки – ой, луги ж мої всі зелені!». Поверья о русалках и о чудесном превращении девушки оживают в поэмах Т. Шевченко «Причина», «Утоплена», «Тополя». Образы Мавки, Русалки полевой и Русалки водяной, навеянные народными русальными песнями, отражены в «Лісовій пісні» Леси Украинки. Эти же песни легли в основу повести Н. Гоголя «Майская ночь, или утопленница» и одноименной оперы Н. Лысенко.

В отдельную группу объединяют «петровские» (или «петрівочні») песни, в которых упоминаются самые короткие летние ночи. Название их происходит от имени св. Петра, т.к. в это время отмечаются его именины. Лейтмотив этого цикла – взаимоотношения молодых:

Чи ти чула, дівчинонько, як я тебе кликав,
Через твоє подвір'ячко сивим конем їхав?
Ой, чи чула, чи не чула, не озивалася.
Темна нічка петрівочка, вийти боялася.

В песнях звучат жалобы на короткую ночь, когда девушке выспаться некогда, и на грядущее прощание с привольной жизнью в родительском доме (осенью начиналась пора свадеб).

До Петра зозулі да кувать, да кувать,
До осені дівці да гулять, да гулять.

Русальное и петровское пение стихало накануне крупнейшего летнего праздника – Ивана Купала. Древний смысл купальских обрядов и самого названия «Купало» окончательно не выяснен. Этот праздник, приходившийся на период летнего солнцестояния (конец июня – начало июля), воспевал животворные силы природы и сильнейшие ее стихии – солнце, огонь и воду. Музыкальная речь купальских песен была мрачная, мелодические линии короткие и состояли большей частью из нескольких тонов, пели их одним голосом, а если группой, то всегда в унисон. Купальские (или троичские) песни сохранились до наших дней в оригинальной форме: «Ходили дівочки в ліс по ягодочки», «На Івана, на Купала», «Проти Івана сонце іграло», «Да купався Іван, да й у воду впав», «Зелена дібровонька», «Посію я рожу, поставлю сторожу», «Допалимо та соломоньку», «Ой, шаріла вишенька, шаріла» и др.

Осенний сезон в Украине был представлен обжиночными и свадебными песнями. Обжиночные песни исполнялись во время жатвы и отражали основные обряды с ней связанные: «Там у полі криниченька», «Говорила нивка», «Жали женчики, жали», «Ой, в чужого господаря», «Ой, уже сонце над вербами», «Наша хазяйка добра», «Маяло житечко, маяло» и др. Подробности этих торжеств до наших дней практически не сохранились. Известно, что общепринятым обычаем было приготовление и торжественное вручение снопа зерна хозяину на пороге его дома. При вязании и передаче снопа мужчины и женщины исполняли обжиночные песни. Истоки ритуала следует искать в культе древнегреческой богини Деметры, который был распространен не только в греческих колониях Северного Причерноморья, но и на всей территории современной Украины, где существовали оживленные торговые и культурные связи.

Свадебные песни пелись в течение всего года, но в связи с тем, что большинство свадебных торжеств совершалось после сбора урожая, их, наряду с обжиночными, включают в группу осенних песен.

Свадебные песни возникают и развиваются после принятия христианства на Руси (988 г.). Мелодии свадебных песен носили архаичный характер и легко узнавались по расстоянию между самой низкой и самой высокой нотой: оно никогда не было больше, чем интервал квинты. Песни исполнялись в унисон: «Де ти, де ти, Наталочко», «Тихо, тихо Дунай воду несе», «В неділю рано до сонця», «Летять галочки у три рядочки», «Грайте, музики, як грали», «Ой, глянь, мати, да на мій посад». Со временем свадебные песни стали полифоническими и исполнялись несколькими голосами. Сцены традиционной свадьбы и свадебные песни нашли отражение в пьесах М. Старицкого, М. Кропивницкого, И. Карпенко-Карого, И. Франко. Самыми ценными с научной точки зрения являются труды исследователей М. Сумцова, Б. Гринченко, В. Охримовича, И. Франко.

На следующей ступени исторического развития, во второй половине XIV – начале XVIII вв., появились новые песенные темы, которые отражали важнейшие события эпохи. Из народных песен этого периода можно узнать о войнах, битвах, победах и поражениях, о славе великих сынов народа и позоре его изменников. Запорожские казаки и их предводители, короли, цари и ханы, народы и войска Украины, Польши, Москвы, Турции, татары, немцы, шведы, сербы и т.д. – все они становятся действующими лицами народных песен. Защитникам родной земли нужен был не бесстрастный рассказ о давно прошедших временах, а мужественная поэзия, способная мобилизовать на борьбу за свою свободу. Вот как писал об этом Н. Добролюбов: «Песня, дума составляют в Украине народную святыню, лучшее качество украинского народа, в них горит любовь к родине, сверкает слава прошлых подвигов; в них дышит нежное чувство женской любви, особенно материнской. Весь круг жизненных насущных интересов охватывается в песне, сливается с ней, и без нее сама жизнь становится невозможной» [4].

К жанру украинской лирико-эпической песни принадлежат думы, известные еще как плачи, рыцарские и казацкие песни. Они продолжают традиции величайшего произведения Киевской Руси – «Слова о полку Игореве» (XII в.), насыщенного яркими поэтическими картинками и фольклорными образами. Думы исполняли бродячие слепые певцы – «божьи люди» – кобзари, бандуристы, лирники (в зависимости от инструмента, на котором они играли), которые объединялись в цеховые сообщества – музыкальные «юнии». Это позволяло контролировать исполнителей и одновременно сохранять чистоту традиции в пении, что в способствовало сохранению дум и присущих им черт.

Помимо обрядовых и исторических, в украинской традиции существовало большое количество других видов песен, отражавших реалии повседневной жизни. Например, чумацкие – песни чумаков, которые ездили в Крым за солью: «Чумаче, чумаче, чого зажурився», «Ой, зажурився соколонько», «Ой, ходив чумака», «Ох, і не стелися, хрещатий барвінку». Бурлацкие песни рассказывают о юношах, которые путешествовали с места на место в поисках работы, приключений и счастья: «Зібралися всі бурлаки», «Та летить орел понад морем», «Да не жаль мені на галочку», «Та забілили сніги». Солдатские и рекрутские песни появились в связи с практикой правительства набора молодых людей на длительную службу: «Пливе човен», «Наїхала старшина», «Ой, у лузі при березі там калина стояла», «Чорна рілля заорана», «Війна, війна – світ палає». В связи с развитием высшего образования возникают бурсацкие песни, встречающиеся и в других странах (Венгрия, Словакия), что свидетельствует о существовании оживленного студенческого обмена между государствами. Дальнейшее усиление крепостной зависимости нашло отражение в крипацких (крепостных) песнях: «Наступає чорна хмара», «На панщину ходжу, ходжу», «Ой, летіла качечка», «Ой, горе нам на Гетьманщині» и др.

Песнями, связанными с семейной жизнью и бытом народа, были колыбельные, детские, холостяцкие и девичьи, песни о женской судьбе, шуточные и сатирические, песни пьяниц, песни к танцам, песни (плачи) над умершими. Но самые многочисленные из всех – песни о любви: «Сонце низенько, вечір близенько», «І шумить, і гуде», «Ішов козак потайком», «Човен хитається», «Ой, не світи, місяченьку», «Тече вода каламутна» и многие другие.

Кроме того, существовала большая группа народных песен на религиозные темы. В них воспеваются Иисус Христос, Дева Мария и многочисленные святые (св. Николай, св. Михаил, св. Юрий, св. Варвара), затрагиваются темы христианской морали и этики.

К украинским народным песням можно отнести песни Украинских Сечевых Стрельцов первой мировой войны (1914-1918 г.): «Ой, видно село», «Червона калина», «Журавлі», «Іхав стрілець» и др. Они имеют своих авторов, но популярность этих песен настолько велика, что позволяет включать их в сборники народных песен.

Таким образом, в ходе исторического развития в Украине сложилась уникальная традиция песенного искусства, в котором нашли отражение все стороны жизни украинского народа. Его огромное жанровое и тематическое разнообразие вносит весомый вклад в сокровищницу не только отечественной, но и мировой культуры. Несмотря ни на что, народной памяти удалось сохранить для будущих поколений эти культурные достижения, способные стать одним из факторов консолидации нации.

Источники и литература:

1. Гоголь М. В. Твори : у 6-ти т. / М. В. Гоголь. – М., 1953. – Т. 6. – С. 67-68.
2. Безкоровайний В. «Українські думки» для скрипки і фортепіано / В. Безкоровайний. – Сімферополь : Доля, 2004. – 224 с.
3. Безкоровайний В. При ялинці: збірка колядок для фортепіано : ноти / В. Безкоровайний; упоряд., ред. та передм. Т. Воробкевич. – Львів : ЛДМА ім. М. Лисенка, 2006. – 56 с.
4. Добролюбов М. Літературно-критичні статті / М. Добролюбов. – К., 1950. – С. 457-458.
5. Українські народні думи та пісні : зб. для серед. та старш. шкільн. віку / упоряд. та прим. О. Таланчук. – К. : Веселка, 1990.