

Обложка

Титулка

Введение

Курс устного народного творчества занимает важное место в вузовской системе изучения филологических дисциплин, поскольку он закладывает основы понимания последующих этапов развития русской словесности. Хотя существует достаточное количество разнообразных учебников, пособий, хрестоматий по курсу устного народного творчества, некоторые из них устарели или малодоступны.

Учебно-методические рекомендации для практических занятий не ставят перед собою цель заменить существующие учебники, но предназначен оказать помощь студентам в усвоении материала, определенного учебной программой.

В рекомендациях помещены планы практических занятий, научная литература, а также аннотации, которые предназначены для более глубокого усвоения тех вопросов, которые выносятся на практические занятия.

Студенты должны быть к ответу на все вопросы, которые выносятся на обсуждение на практических занятиях. Кроме того, к каждому практическому занятию необходимо выполнить те или иные практические задания, которые в ряде случаев могут иметь индивидуальный характер.

Чрезвычайно важно твердо уяснить, что необходимым условием усвоения курса есть прежде всего вдумчивое чтение соответствующих фольклорных текстов.

Практическое занятие № 1

Понятие о фольклоре.

Фольклористика – наука о фольклоре.

Жанры русского фольклора.

1. История термина «фольклор». Специфика фольклора. Основные отличия фольклора от литературы. Особенности поэтики фольклора.
2. Фольклористика как наука о фольклоре. Отношение фольклористики к литературоведению, этнографии, истории, музыковедению, истории театра, диалектологии.
3. Значение фольклора для развития литературы и культуры.
4. Специфика жанров русского фольклора.

Практические задания:

1. Выписать из любого учебника по русскому фольклору краткие сведения об основных научных школах в фольклористике.
2. Подготовить устное сообщение об отличительных особенностях одной из упомянутых научных школ.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Теория фольклора /Курс лекций. – М.: Университет. Книжный дом, 2004.
2. Аникин В. В. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Английское слово *folklore* означает: народная мудрость, народное знание.

Фольклор (устное народнопоэтическое творчество) — это *особый вид искусства слова*. Тут важны обе части формулы. Конечно, чрезвычайно важно, что мы имеем дело со *словесным* искусством. Но не менее важно и то, что речь идет об *искусстве*.

Ряд фольклорных произведений был предназначен для выполнения сугубо практических задач. Так, трудовые песни своим ритмом помогали работать; под колыбельные песни ребенок быстрее засыпает; заговоры должны были содействовать выполнению тех или иных желаний — и т. д. Иными словами, от некоторых фольклорных произведений ожидалась прежде всего непосредственная (к слову сказать, и быстрая) *польза*. Однако функция ис-

кусства слова (как и искусства вообще) вовсе не сводится к упрощенному пониманию пользы.

Разумеется, лучшие художественные произведения фольклорного или литературного происхождения, утверждая высокие человеческие идеалы, содействуя формированию представлений о прекрасном, приносили человечеству на всех этапах его развития громадную, неоценимую пользу — но не в упрощенном, примитивном ее понимании. *Слово* в фольклоре, как и в литературе, выполняет прежде всего эстетическую, изобразительно-выразительную функцию.

Фольклор и литература. Итак, и фольклор, и литература — прежде всего искусство слова. Но между ними есть и существенные различия.

Прежде всего, фольклор — искусство не индивидуальное, а коллективное. Разумеется, был кто-то один, первый, положивший начало какой-то песне или сказке. Затем его рассказ подхватили другие, третьи, произведение (которое существовало, естественно, только в устной форме) переходило из поколения в поколение, из одной местности в другую, видоизменялось (порою очень существенно) в процессе своего бытования. Каждый, пересказывая полюбившийся текст, может что-то изменить, добавить от себя, улучшить, а то и ухудшить (и такое бывает). Следовательно, фольклор отличается *анонимностью* (мы не знаем имени автора), изменчивостью в процессе существования, *коллективностью*, а также изменчивостью, *вариативностью* (текст меняется, может существовать много равноправных вариантов песни, сказки или частушки) — но все эти варианты подчиняются определенным правилам, не могут далеко отходить от привычных тем, образов, стиля. Происходит это потому, что в литературе особенно ценится новаторство, а в фольклоре — традиция.

Вместе с тем, происходит постоянное взаимодействие фольклора и литературы. Литература возникла позже фольклора и, естественно, во многом использовала его опыт, художественные открытия, приемы и т.д. Но в дальнейшем уже литературные произведения начали постепенно проникать в сферу устного бытования (это происходит чаще всего с лирическими песнями).

Фольклорные жанры. *Жанр — это устойчивый, сохраняющийся на протяжении длительного времени вид художественных произведений.* Фольклорные тексты также различаются по жанрам. Каждый фольклорный жанр — будь то сказка, былина или обрядовая песня — строится по своим строгим правилам. И действительно, у волшебных сказок, например, свой сюжет, свои герои, своя композиция, свой стиль, своя манера повествования. Свои особенности есть у былин, пословиц, поговорок, загадок — и т.д.

Это относится также к историческим и лирическим песням. Они интересны тем, что дают представление о народном восприятии многообразных событий действительности, об усиливающемся внимании к сложности внутреннего мира человека.

Практическое занятие № 2

Календарная обрядовая поэзия Семейно-бытовая обрядовая поэзия

1. Общее понятие об обряде и обрядовой поэзии.
2. Поэзия зимних праздников. Колядки. Подблюдные песни. Масленичные песни. Поэзия весенне-летнего цикла. Веснянки. Егорьевские песни. Вьюнишние песни. Летние и осенние обрядовые песни.
3. Семейная обрядовая поэзия: общее понятие, состав.
4. Родильные обряды и поэзия. Свадебные обряды: причитания невесты, свадебные песни, приговоры дружек.
5. Похоронные и рекрутские причитания. Заговоры, виды заговоров. Публикация и изучение заговоров. Тематика, образы, композиция, особенности поэтики заговоров.

Практические задания:

1. Подготовить сообщение об одном из известных вам обрядов (по личным наблюдениям или рассказам старших людей) – на любом этнографическом материале.
2. Законспектировать избранные разделы из книги М. Забылина (по согласованию с преподавателем).

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Теория фольклора /Курс лекций. – М.: Университет. Книжный дом, 2004.
2. Аникин В. В. Русский фольклор. – М.: Высш. шк., 1987.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высш. шк., 1983.

Научные исследования:

1. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия. – М.: Русская книга, 1996.
2. Мудрое слово Древней Руси XI-XVII вв. – М.: Сов. Россия, 1989.

Весь фольклор с точки зрения его бытования можно разделить на обрядовый и необрядовый. К обрядовому фольклору относятся произведения народного творчества, которые исполняются во время совершения какого-либо обряда; они сопровождают этот обряд, являются его составной частью.

Необрядовым фольклором называются устные народные произведения, исполнение которых не связано ни с каким обрядом: они бытуют вне обряда, в самых различных условиях жизни.

Обряд – это всякий установленный, традиционный и более или менее общепринятый порядок совершения каких-либо общественных действий, традиционные правила поведения. В основе обрядов – реальные заботы крестьянина о большей продуктивности его труда, хорошем урожае, общем благополучии, слаженной семейной жизни и т.д. Такими обрядами традиционно являются: печение весной из теста жаворонков, завивание летом венков из веток березы, обсыпание жениха и невесты хмелем, зерном и др. Назначение этих и многих других обрядовых действий – способствовать достижению поставленной цели. Поскольку обряды и сопровождающие их фольклорные произведения выполняли жизненно важные функции, то каждый раз в момент их исполнения они сознавались как очень нужные, необходимые и по своему актуальные. В них в той или иной мере отражались реальная бытовая жизнь народа, его мировоззрение. В этом смысле обряды и сопровождающая их народная поэзия были всегда современны.

Обряды – один из древнейших видов народной культуры. В обрядах и сопровождающих их фольклорных произведениях можно обнаружить такие черты мышления человека доклассового общества, как анимизм, антропоморфизм и магизм. *Анимизм* – вера в существование душ и духов, которые будто бы управляют всеми явлениями мира. *Антропоморфизм* – представление, будто бы все явления природы, животные и растения обладают человеческими качествами (волей, разумом), что смерть, болезни и т.д. существуют в облике человека. *Магизм* – вера человека в то, что он посредством определенных действий и словесных выражений может влиять на течение событий: избавиться от болезней, вызвать хороший урожай, большой приплод скота и т.д. Все это – проявление древней языческой религии.

За последнее тысячелетие на обряды и обрядовую поэзию определенное влияние оказала христианская религия. С введением на Руси христианства (X в.) церковь, с одной стороны, боролась с языческой культурой, всячески вытравляла из жизни древние языческие народные обряды, а с другой – многие из этих обрядов она стремилась приспособить к своим целям, наполнить их христианским содержанием. В результате христианские мотивы и образы проникли в народные обряды и поэзию; возникло явление, которое получило название «двоеверия» (смешение языческих и христианских элементов).

Таким образом, обряды и сопровождающее их словесное искусство имеют большое значение как для изучения жизни и мировоззрения народа в период записи этих обрядов, так и для понимания особенностей народного мировосприятия на ранних ступенях истории.

Практическое занятие № 3

Сказки о животных

1. Определение жанра. Проблема классификации сказок.
2. Происхождение сказок о животных.
3. Изменение мифологических представлений как отражение изменений в сознании людей (на материале сказок о животных).
4. Сказки о животных в детском фольклоре.
5. Поэтика сказок о животных.

Практические задания:

1. Законспектировать раздел, посвященный сказкам о животных из монографии В. П. Аникина (монография указана ниже).
2. Рассказать одну из сказок о животных (по выбору).

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Аникин В. П. Русская народная сказка. – М., 1977.
2. Кравцов Н. И. Сказка как фольклорный жанр //Специфика фольклорных жанров. – М., 1973. – С.68-84.
3. Маранцман В. Сотворение сказки //Русская речь. – 2001. – № 3. – С. 91-103.

Сказки о животных – своеобразная разновидность сказочного жанра. Возникнув в глубокой древности, они отразили наблюдения над животными человека первобытнообщинного общества – охотника и зверолова, а затем и скотовода. Смысл этих сказок состоял прежде всего в передаче молодым людям жизненного опыта и знаний о животном мире. В начале складывались простые рассказы о животных, птицах и рыбах. Позже, с развитием художественного мышления, рассказы превратились в сказки. Жанр формировался длительное время, обогащался сюжетами, типами персонажей, вырабатывая определенные структурные особенности.

В сказках о животных действуют и животные, и птицы, и рыбы, а в некоторых и растения.

В сказках о животных отразились древние представления человека о природе: анимизм (вера в существование душ и духов, которые будто

бы управляют всеми явлениями мира), антропоморфизм (представление, будто бы все явления природы, животные и растения обладают человеческими качествами – волей, разумом) и тотемизм (представление о том, что человек ведет свой род от животных). Анимизм проявляется в мотиве чудесных деревьев, вырастающих на могилах невинно убитых. Антропоморфизм выражается в том, что животные говорят и действуют, как люди. Возможно, что основой этого было наблюдаемое людьми сходство человека и животных: в действиях, в поведении, в ссорах, в страхе слабых перед сильными. На животных в сказках переносятся качества людей: ум, доброта, хитрость. Тотемизм проявляется во многих сказочных сюжетах: рождении человека от животного, превращении человека в животное, а животного в человека.

С развитием представлений человека о природе, с накоплением наблюдений в сказки входят сюжеты о победе человека над животными и о домашних животных, что было результатом их приручения.

Выделение сходных особенностей у животных и человека послужило основой для совмещения в образах животных их качеств с качествами человека: животные говорят и ведут себя как люди. Это совмещение повело и к типизации характеров животных, которые стали воплощением определенных качеств: лиса – хитрости, волк – глупости и жадности, медведь – доверчивости, заяц – трусости. Так сказки приобрели иносказательный смысл: под животными стали разумеать людей определенных характеров.

Образы животных стали средством морального поучения, а затем и социальной сатиры. Однако своеобразие образа животного в сказке состоит в том, что черты человеческие в нем никогда не вытесняют полностью черт животного, аналогия «человек-животное» не позволяет сказке упустить ни качеств человека, ни качеств животного. В этом состоит своеобразие сказок, особый эстетический эффект. Именно в переплетении, пересечении животного и человеческого в неожиданном соприкосновении этих, в сущности разных планов (условного и реального) кроется эффект комического в животной сказке.

В сказках о животных основой сюжетов и основой трактовки образов зверей, птиц и рыб служит условное совмещение двух указанных планов. Это условность, а не фантастика. В сказках о животных (в отличие от волшебных сказок) нет чудес, нет волшебства, нет мифологических мотивов и образов, а есть реалистические фигуры животных; они резко отличаются от фантастической жар-птицы волшебных сказок: такой птицы нет в действительности, но лиса, волк, медведь, заяц – обитатели наших лесов.

С течением времени сказки о животных становятся преимущественно детскими. Это происходит потому, что в них учитываются особенности возрастного восприятия вымысла: четко разграничиваются положительные и отрицательные персонажи, резко сменяются сюжетные положения – от светлых и радостных к мрачным и грустным и обратно, обязательно победа добра над злом.

Практическое занятие № 4

Волшебные сказки

1. Происхождение волшебных сказок.
2. Фантастика в волшебных сказках. Сюжетный состав.
3. Структура волшебных сказок. Персонажи в волшебных сказках.
4. Поэтика волшебных сказок.
5. Волшебные сказки в детском фольклоре.

Практические задания:

1. Подготовить сообщение на тему: «Теория В. Проппа о происхождении волшебных сказок».
2. На материале волшебной сказки (на выбор, письменно) охарактеризовать функции персонажей. Выполняя задание, использовать монографию В. Проппа «Морфология сказки»

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1946. – Или: 1986.
2. Пропп В. Я. Русские сказки. – Л., 1984.
3. Аникин В. П. Русская народная сказка. – М., 1977.
4. Кравцов Н. И. Сказка как фольклорный жанр //Специфика фольклорных жанров. – М., 1973. – С.68-84.

Волшебные сказки занимают в русском сказочном репертуаре большое место. Они были весьма популярны в народе. Основные особенности волшебных сказок состоят в значительно более развитом сюжетном действии (нежели в сказках о животных и социально-бытовых сказках); в приключенческом характере сюжетов, что выражается в преодолении героем целого ряда препятствий в достижении цели; в необычности событий, чудесных происшествиях, совершающиеся благодаря тому, что определенные персонажи способны вызывать чудесные явления, которые могут возникать и в результате использования особых (чудесных) предметов; в особых приемах и способах композиции, повествования, стиля.

В русской науке нередко употребляется термин «сказки мифологические» (чудеса, которые происходят в сказках по воле персонажей, обла-

дающих волшебными способностями или по воле чудесных животных; персонажи фантастического характера, такие как баба-Яга, кощей многоглавый змей; олицетворение сил природы, например Морозко, одушевление деревьев; антропоморфизм – наделение животных человеческими качествами – разумом и речью).

Однако все это лишь следы мифологических представлений, т.к. формирование классической формы волшебной сказки завершилось далеко за историческими пределами первобытнообщинного строя, в обществе гораздо более развитом. Да и вопрос и прямом происхождении сказки из мифа является спорным. Правильно лишь мнение о том, что мифологическое мировоззрение дало основу поэтической форме сказки, создалась поэтическая мифологизация сказки. Перечисленные выше элементы мифологии, вошедшие в волшебную сказку, приобрели художественно-эстетические функции.

Важным моментом является то, что сюжеты волшебных сказок, чудеса, о которых в них говорится, имеют жизненные основания. Это во-первых, отражение особенностей труда и быта людей родового строя, их отношения к природе, часто их бессилие перед ней; во-вторых, отражение особенностей феодального строя, прежде всего раннего феодализма. Таким образом развитие и формирование сказки отражало историческое развитие народного сознания, мышления, культурных, морально-эстетических и семейно-бытовых традиций и устоев.

Известный ученый В. Я. Пропп впервые установил строгий закон, в соответствии с которым волшебная сказка оказывалась четко структурированной. Каждый персонаж был четко запрограммирован на выполнение определенной функции: герой, его противники, волшебные помощники и т.д. Таким образом, исследователь делит русские волшебные сказки на группы соответственно действующим персонажам. Первая группа сказок объединяется борьбой героя с чудесным противником (змеем). Таковы сказки «О молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде», «Три царства: медное, серебряное и золотое», «Кощеева смерть в яйце». Вторая группа сказок отличается тем, что в центре сюжетов стоят поиски и освобождение от плена или колдовства невесты или жениха. Таковы сказки о заколдованной царевне, о царевне-лягушке, о заклятом царстве и т.д. Среди них особенно известна сказка «Финист – ясный сокол». Третья группа – сказки о чудесном помощнике, как, например, в сказке «Золушка». Наиболее характерные сказки – «Конек-горбунок» и «Сивко-Бурко». Четвертая группа – сказки о чудесном предмете, который помогает герою достичь цели («Волшебное кольцо»). Пятая группа – сказки о чудесной силе или умении. Примером может служить сказка об Иване-Медвежьем ушке. В особую шестую группу – «Прочие чудесные сказки» – В. Я. Пропп выделил сказки, которые не укладывались в рамки первых пяти групп. Сюда вошли очень популярные сказки «Мальчик с пальчик», «Снегурочка», «Волшебное зеркальце».

Практическое занятие № 5

Социально-бытовые сказки

1. Происхождение и тематические особенности социально-бытовых сказок.
2. Идейное содержание социально-бытовых сказок.
3. Художественно-поэтические особенности социально-бытовых сказок.
4. Реализм социально-бытовых сказок.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Пропп В. Я. Труды. Сказка, эпос, песни. – М., 2001.
2. Аникин В. П. Русская народная сказка. – М., 1977.

Практические задания:

1. На основании сопоставления любой волшебной сказки с какой-либо социально-бытовой выявить их основные отличия (герои, конфликты, развитие действия и т.д.)
2. Проанализировать систему художественно-поэтических средств (преимущественно эпитетов и сравнений) на материале любой социально-бытовой сказки.

Социально-бытовые сказки очень кратки; в центре сюжета, как правило, – один эпизод, действие развивается быстро, без замедлений, присущих волшебным сказкам. Нет повторений эпизодов; события, которые служат предметом повествования, можно определить как нелепые, смешные, странные, необычные, хотя они совершаются в правдоподобной жизненной обстановке. В этом типе сказок широко развит комизм поступков и словесный комизм, что определяется сатирическим, ироническим, юмористическим характером. Повествование очень простое, лишенное так называемой обрядности, свойственной волшебным сказкам. Развит диалог. Изложение от лица условного рассказчика выполняет роль пояснений или ремарок.

Темой одной группы сказок служит социальная несправедливость; темой другой служат людские пороки, в них осмеиваются ленивые, глупые, упрямые.

В зависимости от этого и различаются в социально-бытовых сказках две разновидности: в одной преобладают социальные конфликты, в другой – бытовые.

Социально-бытовые сказки отличаются острой идейной направленностью. Это сказывается прежде всего в том, что сюжеты имеют в основе две важных общественных темы: социальную несправедливость и социальное наказание. В отличие от волшебных сказок, где борьба добра и зла, а затем и победа добра происходит в сказочном мире, здесь все совершается в реальной жизненной обстановке, в определенных социальных и бытовых условиях.

Конфликты бытовых сказок, как и конфликты социальных, связаны с особым составом персонажей. Если в социальных сказках представлены барин, купец, мужик, то в бытовых типизированы образы мужа, жены, старика, старухи, солдата.

В бытовых сказках выделяются две группы произведений: одни посвящены осмеянию общечеловеческих пороков, их героями выступают глупец (дурак), лгун, лентяй, хитрец, вор, другие изображают семейные конфликты, их герои — глупый и ленивый муж, злая и строптивая жена, бывалый солдат, доверчивые старики.

Наконец, существует серия сказок, которые принято называть новеллистическими и которые чаще всего разрабатывают сюжеты о споре мужа и жены, об испытании верности жены, о лени жены и глупости мужа, о спрятанном и наказанном любовнике.

Социально-бытовые сказки лишены ужасов. Они веселы, остроумны, иногда кончаются присказкой. Все в них сосредоточено на действии и особенностях повествования, которые раскрывают образы героев.

Практическое занятие № 6

Предания и легенды

1. Определение жанра преданий. Типы преданий. Историческое развитие жанра.
2. Древнейшие предания. Предания XVI-XVII веков.
3. Предания XVIII-XIX веков. Топонимические предания.
4. Определение жанра легенды. Классификация легенд и состав сюжетов.
5. Идеино-художественные особенности легенд.

Практические задания:

1. Расскажите любую топографическую легенду, связанную со знакомыми вам географическими названиями.
2. Сформулируйте основные различия фольклорных жанров: предания и легенды.
3. Составьте тезисы одной из глав книги К. В. Чистова, указанной ниже.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Теория фольклора /Курс лекций. – М.: Университет.
2. Аникин В. В. Русский фольклор. – М.: Высшая школа., 1987.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия. – М.: Русская книга, 1996.
2. Мудрое слово Древней Руси XI-XVII вв. – М.: Сов. Россия, 1989.
3. Народная проза. – М.: Русская книга, 1992.
4. Соколова В. К. Русские исторические предания. – М., 1970.
5. Пропп В. Я. Легенда //Русское народное поэтическое творчество. – М.-Л., 1955. – Т.2.- Кн.1. – С. 378-386.
6. Чистов К. В. Русские народные утопические легенды XVII-XIX веков. – М., 1967.

Предания и легенды – различные жанры, хотя существуют и переходные формы.

Предания в народе называют «былями» и «бывальщинами». Для них характерна историческая тематика. Предания сохраняют память о событиях и деятелях национальной истории. Этот вид произведений устного народного творчества имеет большое познавательное значение, так как в преданиях рассказывается об очень далеком прошлом, о времени, от которого, как пра-

вило, не сохранилось других свидетельств. То, о чем говорится в преданиях, обычно воспринимается и рассказчиком и слушателями как действительно происходившее.

Ряд особенностей придают преданиям реалистический характер: исторический материал, имеющий порой местную окраску, точное указание времени и места событий, бытовые детали, нередко ссылка на традиционность повествования («старики рассказывают», «говорят»), незначительная роль в сюжетах фантастических элементов.

Много преданий связаны с историческими личностями. Достаточно популярны также топонимические предания. Они представляют собой рассказы о географических объектах (местностях, реках, озерах, горах и проч.) и населенных пунктах, прикреплены к определенным местностям. Основная их особенность состоит в том, что они объясняют характер, происхождение или названия географических объектов и населенных пунктов. С историческими преданиями они связаны тем, что прикреплены часто к определенным событиям или лицам, а тем самым и к историческим периодам.

В устном народном творчестве наряду с преданиями существуют также легенда. Термин этот книжного происхождения. В средневековой письменности такой вид произведений был весьма популярным (лат. *legenda* — *то, что должно быть прочитано*

Легенда — прозаический эпический жанр, рассказ о событиях и лицах, повествование о прошлом. Она нередко начинается словами «Давно было...», «Когда-то...», «Дело было в старину». Легенды по своей структуре представляют собой вид «небольших повестей» с неустойчивым текстом и свободной формой. С этим связана и возможность контаминации эпизодов и мотивов различных легенд. Свободная форма легенд характеризуется тем, что эпизоды и мотивы, в отличие, например, от сказочного твердого порядка чередования, могут более свободно следовать друг за другом. Кроме того, легенды не имеют постоянных начальных и конечных формул, что характерно для сказок.

Легенды отличаются не только от произведений, возникших в письменности или под ее влиянием, но и от других жанров фольклора. От преданий они отличаются тем, что основой повествования в них служат фантастические явления, тогда как в преданиях обычно есть реальная основа.

Со сказкой легенда имеет как сходные черты, так и различия. Сходство состоит в ряде особенностей: в прозаической форме, некоторых сюжетах и мотивах, особенно фантастических.

Отличия состоят в том, что сюжет сказки строится обычно на «чудесах», а легенды — на «чуде», которое совершает святой или «дух» — домовый. Сказка — жанр твердой формы, имеющий определенные структурные особенности, а легенда — жанр свободной формы. В социально-бытовой сказке действуют обычно простые смертные — мужик, барин, поп, а в легенде к ним присоединяются еще и святые.

Практическое занятие № 7

Песенный эпос

Древнейшие былины

1. Определение жанра. Терминология.
2. Состав и классификация былин.
3. Древнейшие былины:
 - 3.1. былины о Волхе Всеславьевиче;
 - 3.2. былины о Святогоре.

Практические задания:

1. Законспектировать одну из глав (по выбору) указанной в научных исследованиях книги Б. Путилова.
2. Раскройте символический смысл образа Земли в былинах о Святогоре (письменно).
3. Сопоставить содержание былин о Святогоре с античным мифом об Антее.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Астахова А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения. – М.- Л., 1966.
2. Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963.
3. Аникин В. П. Русский богатырский эпос. – М., 1964.
4. Лазутин С. Г. Сюжет и композиция былин //Поэтика русского фольклора. – М., 1981.
5. Пропп В. Я. Русский героический эпос. – Л., 1955. – Или: 1958.
6. Путилов Б. Застава богатырская: Беседы о былинах. – Л., 1990.

Былины – один из жанров русского фольклора. Это эпические произведения с установкой на историческую достоверность, воспевающие богатырей, монументальные образы которых являются воплощением лучших качеств народа, и их героические подвиги, которыми разрешаются конфликты общенародного значения.. Песни о героических подвигах богатырей в народе называли то былинами, то старинами: изображаемое воспринималось как быль, как правдивое повествование о том, что действительно происходило,

но происходило когда-то прежде, в старину. И потому на протяжении столетий в Киево-Печерской лавре выставляли кости («мощи») Ильи Муромца; в муромских лесах показывали «скоки» его коня; разбросанные в ростовских краях курганы выдавали за могилы врагов, побитых Алешей Поповичем, а иноземцу Олеарию, когда он в 1636 г. плыл по Оке из Рязани, указали на Добрынин островок.

Эпичность былин проявляется в объективном изображении событий и действий героев, при котором отсутствует их прямая оценка. В центре сюжета обычно героический подвиг богатыря, основного героя произведений этого жанра, битва (а чаще поединок) с врагами Русской земли. Богатырь побеждает несметные полчища врагов или вражеского богатыря-великана.

Эпичность былин состоит в том, что для них характерны монументальные образы богатырей и их врагов. Враждебные силы воплощаются не только в многочисленных полчищах южных кочевников и монголо-татар, но и в образах большого обобщения (Калин-царь, Батыга), фантастический (Тугарин Змеевич, Змей) или аллегорический (Идолище поганое).

Богатырь отличается необыкновенной силой, мужеством и смелостью, нередко огромным ростом. Это могучий воин, под силу которому такие дела, какие способны выполнить только весь народ или все войско. Образ богатыря – эпическое обобщение, данное с помощью синекдохи: перенесение качеств множества людей на одно лицо.

Эпичность былин состоит и в изображении событий далекого прошлого, причем певцы-сказители и слушатели воспринимают их как действительно происходившее. Это события огромного значения для судьбы народа и государства. В былинах поэтически изображаются характерные для Древней Руси военно-политические столкновения и социально-бытовые ситуации. Исторические и бытовые реалии своеобразно соединяются с вымыслом, который порой носит фантастическую окраску, что возникает как результат, с одной стороны, поэтического переосмысления мифологических мотивов и образов (применительно к идейно-художественным задачам былин), а с другой – гиперболизации сюжетных ситуаций (поединок) и образов (богатырь и враг). Былины хранят в сознании народа память о прошлом Русской земли, которое воссоздается по законам искусства.

Эпичность былин проявляется и в так называемой «эпической широте» картин, а вместе с тем в торжественном, величавом тоне повествования, медлительном и спокойном стиле и напеве (речитативе).

В современной фольклористике, с одной стороны, сохраняется деление былин на два цикла – киевский и новгородский, с поправкой, что былины создавались и в других областях; с другой – былины делятся на два типа – воинские и социально-бытовые. К воинским былинам относятся былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и др., в центре которых стоит борьба с внешними врагами; к социально-бытовым былинам относятся былины «Вольга и Микула», «Дюк Степанович», «Добрыня и Алеша» (неудавшаяся женитьба Алеши), «Соловей Будимирович», «Добрыня и Маринка» и др., а также былины о Садко.

Практическое занятие № 8

Киевский цикл былин

1. Место и время сложения былин. Географическое распространение былин.
2. Создатели и исполнители былин. Архаические элементы в былинах.
3. Киевский цикл былин:
 - 3.1. былины об Илье Муромце;
 - 3.2. былины о Добрыне Никитиче;
 - 3.3. былины об Алеше Поповиче.

Практические задания:

1. Законспектировать раздел, посвященный былинам, из указанной ниже книги Б. Рыбакова.
2. Проанализировать композицию былины «Алеша и Тугарин».
3. Выписать из былины «Илья и Соловей» примеры с повторением «общих мест».

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л, 1967. – С. 234-243.
2. Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963.
3. Аникин В. П. Русский богатырский эпос. – М., 1964.
4. Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М., 1973.
5. Лазутин С. Г. Сюжет и композиция былин //Поэтика русского фольклора. – М., 1981.

История становления и активного развития былинного жанра, охватывающая половину тысячелетия (а с предысторией еще больше: примерно с IX по XVI в.), документально не зафиксирована: первые известные нам (и весьма несовершенные) записи относятся к XVII в., когда новые былинны сюжеты уже не создавались.

Былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче относятся к киевскому циклу; былины о Садко и Василии Буслаеве, бунтаре и вольнодумце, — к новгородскому.

Формирование киевского цикла былин определялось характерными историческими обстоятельствами. В IX – XI вв. Киев достиг высокого расцвета и могущества; он играл важную роль в борьбе с печенегами и половцами, закрывая им путь в северные русские земли. В этой борьбе осознавались общерусские задачи и складывалось самосознание русского народа. Набеги степных кочевников отражали не только киевляне, но и представители других русских земель, что ярко показано в былинах. Киев в это время объединял почти все русские области и был признанным их центром.

Одной из важных и характерных особенностей киевского цикла служат образы трех богатырей, действия и судьба которых тесно связаны. В образах этих богатырей воплощаются основные особенности богатырства. Это образы Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В народном представлении старший из них, самый могучий, богатырь Илья; за ним идет Добрым, уступающий в некоторых качествах Илье; наконец, Алеша, также отважный защитник Русской земли, однако по ряду особенностей уступающий первым двум богатырям. Они заключили договор о побратимстве, согласия в действиях, помощи друг другу, что твердо выполняется всеми тремя. У всех трех богатырей много общего, однако каждый из них представляет собой особую личность и имеет определенные индивидуальные черты.

Образ Ильи Муромца раскрывается в значительной группе былин, популярных в течение долгого времени – «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Илья и Идолище поганое».

Былины о Добрыне Никитиче считают более старыми, нежели былины об Илье. В группе былин о Добрыне есть такие, которые следует признать поздними, сочиненными для восполнения былинной биографии богатыря – «Рождение Добрыни» и «Женитьба Добрыни». Облик былинного Добрыни наиболее определенно раскрывается в былинах воинского и новеллистического характера («Добрыня и змей», «Добрыня и Василий Казимирович», «Добрыня Никитич и Алеша Попович», «Добрыня Никитич и Маринка»).

Об Алеше Поповиче рассказывают всего три былины: «Алеша Попович и Тугарин», «Алеша и сестра Збродовичей (Петровичей), «Добрыня Никитич и Алеша Попович». И Алешу Поповича, и Тугарина ученые признают образами, имеющими исторические прототипы. Алеша отличается от Ильи и Добрыни тем, что он в борьбе с врагами пользуется не только силой, но и хитростью.

При анализе былин необходимо учитывать, что для них очень характерны так называемые «общие места». Это устойчивые элементы повествования. Общими местами, по сути дела, могут быть и зачины, так как их тексты обычно почти не изменяются, лишь несколько приспособиваясь к той или иной былине.

Практическое занятие № 9

Новгородский цикл былин

1. Социально-бытовые былины.
2. Новгородский цикл былин:
 - а) былины о Садко;
 - б) былины о Василии Буслаеве.
3. Поэтика былин.
4. Историко-культурное значение русского былинного эпоса

Практические задания:

1. Определить общие черты киевских и новгородских былин (письменно в тезисной форме).
2. Подобрать иллюстративный материал, свидетельствующий об интересе русских художников к былинным сюжетам.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л, 1967. – С. 234-243.
2. Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1963.
3. Аникин В. П. Русский богатырский эпос. – М., 1964.
4. Аникин В. П. Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин. – М., 1973.
5. Лазутин С. Г. Сюжет и композиция былин //Поэтика русского фольклора. – М., 1981.

Новгородский цикл былин – продолжение общерусских эпических традиций, но в силу своеобразия условий жизни Новгорода эти былины отличаются особого рода тематикой, сюжетами и типами героев.

К новгородским былинам относятся, главным образом, былины о Садко, богатом госте, и о Василии Буслаеве. Для них характерна социальная тематика. Даже если там основное место занимают личные или семейные конфликты, то и тогда социальная сторона жизни определяет их особенности. Это обусловлено своеобразием жизни Новгорода, большого торгового центра, который вел торговлю со многими странами.

Новгородский цикл былин не имеет героических сюжетов. Это объясняется тем, что Новгород значительно меньше, чем южные земли, подвергался набегам степных кочевников и меньше вел с ними борьбу. Сосредоточенность интересов на торговой деятельности и внутренних конфликтах, а не на борьбе с внешними врагами определила характер сюжетов этого цикла былин. Так, в частности, Садко – не сказочный персонаж. В его истории – споре с Новгородом – важен прежде всего социальный конфликт: столкновение бедного гусяря, случайно ставшего богатым купцом, с купеческим городом.

Социальный конфликт, лежащий в основе былин о Садко, находит широкое развитие в былинах о Василии Буслаеве. Он проявляет себя как человек, не верящий «ни в сон, ни в чох». Если в одной из былин основой сюжета служит социальный протест – бунт против Новгорода, то во второй ясно выражено неверие Буслаева, насмешки над святыми местами.

И в киевских, и в новгородских былинах есть сходные черты. Для них характерны сюжетность и повествовательность. Отношения персонажей в былине – широкого, государственного плана, который присутствует в произведении и тогда, когда изображаются личные конфликты.

Эпичность былин состоит и в том, что картины событий масштабны, монументальны, как величественны и сами образы богатырей. Внутренний мир человека, его мысли и душевные состояния передаются кратко, обычно в косвенной форме, например выражаются в жесте и движении.

Значительность событий и героев былин обусловила общий характер их изображения – гиперболизацию. В былинах весь изображаемый мир гиперболичен: сами богатыри, события, предметный мир. Вместе с тем, художественный мир былин не только гиперболичен, но и контрастен.. Прежде всего противопоставляются образы богатыря и его врагов.

Итак, традиционность, гиперболичность, контрастность, оценочность – таковы принципы, которые определяют стилистические выразительно-изобразительные средства былин.

Очень велико историко-культурное значение русского былинного эпоса. Они воспитывали любовь к родной земле, гордость ее богатством, могуществом и красотой. Былины способствовали формированию и развитию национального самосознания народа. Образы богатырей в течение столетий были примером высокого патриотизма и идеальных моральных качеств.

Былины сыграли видную роль в развитии искусства – литературы, музыки, живописи. Пушкин, Некрасов, Толстой, Горький обращались к творческому опыту былин. Римский-Корсаков в опере «Садко» и Гречанинов в опере «Добрыня Никитич», Васнецов в «Трех богатырях» и «Витязе на распутье», Репин в «Садко» вдохновлялись сюжетами и образами былин, обогащая русское искусство опытом народного творчества.

Практическое занятие № 10

Исторические песни

1. Жанровые особенности исторических песен. Проблема классификации.
2. Происхождение исторических песен. Ранние исторические песни.
3. Исторические песни XVI века: Песни о Кострюке; Песни о взятии Казани; Иване Грозном, Ермаке.
4. Песни о Степане Разине и Емельяне Пугачеве.

Практические задания:

1. Подготовить в письменной форме ответ на вопрос: В чем заключается отличие исторических песен от былин?
2. Проанализировать художественно-поэтические особенности одной из исторических песен (на выбор). При этом обратить особое внимание на специфику жанра.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Селиванов Ф. М. О своеобразии исторических песен //Специфика фольклорных жанров. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 52-85.
2. Исторические песни. Баллады. – М.: Современник, 1986.

В фольклоре существуют отзвуки наиболее значительных исторических событий, которые отразились в народном сознании. Это проявлялось в былинах. Исторические песни создавались позднее. В них можно обнаружить больше конкретных деталей, подробностей, которые дают возможность определить, какое именно событие там воспроизводится (не с исторической точностью, конечно, а в поэтическом восприятии). Кроме того, они значительно короче былин.

Реальные события в исторических песнях проходят определенную художественную трансформацию. При этом ярко обозначается совершенно иной характер отражения действительности, чем в былинах. Герои былин идеальны, что подчеркивается гиперболизацией. Герои исторических песен – люди реальные, и ничего богатырского в них нет. Повествование в былинах приподнято и украшено, оно не чуждается фантастики. Повествование в исторических песнях

фактически лишено фантастики и обычно строится на «реальных» фактах, разумеется, с учетом художественной трансформации.

Следует учитывать, что термин «исторические песни» не является народным. Он создан и введен в употребление исследователями. В народе произведения этого типа называются просто «песнями», иногда «старые песни».

Исторические песни – повествование о прошлом, но складывались они обычно вскоре после событий, по их следам. Иначе говоря, в отличие от былин, предметом исторических является современная история, а не более или менее далекое прошлое. Разумеется, немалая роль в создании исторических песен принадлежит вымыслу, но не фантастике. Отсутствует также и усиленная гиперболизация. Наконец, характерной особенностью исторических песен является стремление изобразить внутренний мир действующих персонажей.

Много исторических песен было создано о трагических событиях, связанных с татаро-монгольским нашествием.

Не менее интересны и песни, которые возникли уже в XVII веке. Они рассказывают о крестьянской войне под предводительством Степана Разина. Очень трудно судить о полном составе цикла песен, посвященных этому крестьянскому движению. Вполне вероятно, что их исполнение преследовалось, запрещалось. Но и те песни, которые дошли до нас, рисуют выразительный образ народного вождя, который воспринимался как защитник народа выразитель его надежд. Не случайно подчеркивается, что он «думы думал» с «голытьбою» (т.е. с беднотой). Те же мотивы характерны для песен о Емельяне Пугачеве.

В XVII веке характер исторических песен меняется: они становятся лиро-эпическими и лирическими, поэтому назвать их историческими можно только по отдельным деталям, случайным реалиям. Все ситуации в поздних песнях исторического содержания характерны уже для лирического жанра. Поэтому некоторые исследователи считают целесообразным рассматривать позднейшие исторические песни в рамках лирической традиции.

Практическое занятие № 11

Балладные песни

1. Определение жанра «балладных песен». История термина. Тематическая классификация балладных песен.
2. Семейные и любовные баллады.
3. Исторические баллады.
4. Социально-бытовые баллады.
5. Поэтика баллад.

Практические задания:

1. Законспектировать раздел, посвященный балладам из учебника В. П. Аникина.
2. Подобрать примеры использования фольклорных баллад в творчестве русских поэтов (Жуковский, Пушкин, Лермонтов).

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Исторические песни. Баллады. – М.: Современник, 1986.
2. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора. – М.: Высшая школа, 1989.
3. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1967. – С. 234-243.

Термин «баллада» вошел в широкое употребление в период романтизма. Это стихотворные произведения средней формы: они короче былин и длиннее лирических песен. Сюжеты баллад остроконфликтны, они чаще всего носят трагический характер и отличаются глубоким психологическим содержанием.

По мнению исследователей, содержание баллад не связано с историей, с событиями государственной жизни, с героическими подвигами. Герои баллад – не богатыри; внимание привлекается прежде всего к семейной частной жизни простых людей.

Необходимо учитывать, что традиционное деление баллад на тематические группы (семейные и любовные баллады, исторические баллады, социально-бытовые баллады и т.д.) в значительной степени условно, потому что в тех или иных балладах могут использоваться самые разнообразные мотивы.

В любом случае общей особенностью баллад является внимание к личным отношениям, личным конфликтам персонажей, к индивидуальной человеческой судьбе. С этой точки зрения, показательными могут быть семейные и любовные баллады. Даже в исторических балладах нет, собственно, картин исторических событий, образов исторических лиц. В данном случае повествование о драматических индивидуальных судьбах вырастает на почве политической истории. Та же тенденция свойственна и для социально-бытовых баллад, в центре которых обычно воспроизводится трагическая история персонажей, личная жизнь которых разрушается в силу общественного или материального неравенства.

Русские народные баллады – произведения богатого жизненного содержания высокого художественного совершенства, замечательного искусства слова.

Это проявляется прежде всего в мастерстве сюжета: с одной стороны, в отборе ситуаций большой эмоциональной силы, а с другой – в точной характеристике персонажей в их поступках. В балладах в кратком изложении эпизода, ограниченного по времени и месту действия, умело раскрывается трагизм положения безвинно гибнущего человека, обычно женщины.

Трагическое в балладе – как правило, ужасное. Это нередко преступление, злодеяние, совершенное по отношению к лицу близкому или родному, что создает особо острое напряжение. Со страшной жестокостью расправляется с женой князь Роман; сестра узнает кровавые рубашки своего брата, погубленного ее мужем-разбойником.

Трагическое в сюжетах баллад проявляется не только в поступках персонажей (убийство, истязание), но и в особенностях их душевных состояний. Трагическое состоит в позднем раскаянии матери или мужа, погубивших, безвинных сына или жену, в позднем узнавании братом обещанной сестры.

Фольклорный жанр баллад использовался в мировой художественной литературе (Р. Бёрнс, В. Скотт, Гете, Шиллер, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов).

Баллады былинного склада, как и былины в целом, уходят из бытования в XX веке, но их традиции нашли продолжение в особом фольклорном жанре, который получил название – мещанский (жестокий) романс. В фольклористике существует мнение, что на известной стадии развития устного творчества жестокий романс является функциональным эквивалентом баллады.

Практическое занятие №12

Лирические песни Протяжные лирические песни

1. Определение жанра. Содержание протяжных лирических песен.
2. Любовные и семейно-бытовые песни.
3. Социальные мотивы в крестьянских песнях.
4. Песни о бурлаках и бурлацкие песни. Ямщицкие и чумацкие песни.
5. Песни о рекрутчине и солдатчине. Удалые («разбойничьи») песни.
6. Поэтический стиль лирических песен. Композиционные формы и приемы.

Практические задания:

1. Охарактеризовать состав, композицию, выбор текстов одного из сборников лирических песен (по выбору).
2. Сопоставить (в письменной форме) композиционные и художественно поэтические особенности лирических и исторических песен.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Кравцов Н. И. Поэтика русских народных песен. – М., 1974.
2. Лазутин С. Г. Русские народные лирические песни, частушки. – М.: Высшая школа, 1990.
3. Лирические песни. – М.: Современник, 1990. – 651 с.

Песня – стихотворное произведение, которое поется в одиночку или хором. Это один из видов синтетического, словесно-музыкального искусства. Песня может рассматриваться и как поэзия (искусство слова), и как музыка.

Как искусство слова, народная лирическая песня относится к лирическому роду поэзии, который по принципам художественного освоения действительности существенно отличается от эпического рода. Если в эпосе главное место занимают отражаемые в художественных образах явления и факты объективной действительности, то в лирике основное значение имеет выражение отношения к этим фактам, передача мыслей и чувств и настроений, которые они вызывают. С этой точки зрения, народная лирика ничем принципиально не отличается от лирики литературной. Различие заключает-

ся лишь в том, что в народной лирике нет той индивидуализации, которая свойственна лирике литературной. Кроме того, народные лирические песни в большей степени насыщены бытовым жизненным материалом.

По характеру исполнения традиционные лирические песни делятся на «протяжные» («беседные») и «частые» (игровые, хороводные, плясовые). Эти разновидности народной лирики имеют свои особенности в области как содержания, так и художественной формы.

В протяжных лирических песнях обычно выделяется несколько тематических циклов: любовные, бытовые, бурлацкие, ямщицкие, солдатские и т.д.

Самые большие циклы фольклорной песенной лирики – это бытовые песни на темы любви и семейных отношений. В значительной степени содержание таких предопределялось тем, что их сочинителями и исполнителями были по преимуществу женщины. По словам, В. Г. Белинского, основные темы песен – «жалоба женщины, разлученной с милым сердца и насильно выданной за немилого и постылого, тоска по родине, заключающейся в родном доме и родном селе, ропот на чужбину, на варварское обращение мужа и свекрови».

Бурлаки, ямщики, чумаки часто и надолго покидали родное село, их промысел был связан с большими трудностями и опасностями, что и нашло отражение в соответствующих песнях.

В отличие от былин, где часто встречаются гиперболы, в лирических песнях гиперболы почти не употребляются, зато в них широко используется символика. Различные образы природы и животного мира часто употребляются не в прямом, а в переносном значении, что дает возможность глубже раскрыть те или иные чувства, переживания, сообщает песне большую эмоциональную выразительность.

Народные лирические песни были основой для возникновения книжной лирики, но постепенно литература начинает оказывать «обратное» воздействие на фольклор. Некоторые литературные произведения народ воспринимает как нечто свое, порою переделывает, видоизменяет. В процессе устного бытования литературный текст порою становится по существу фольклорным. Это относится прежде всего к лирическим песням. Часто забывалось даже имя подлинного автора произведения, и во всевозможных песенных сборниках сообщалось той или иной песни: слова народные. А на самом деле автор существовал.

Литературная лирическая песня отличается задушевностью, искренностью переживаний, прямой ориентацией на традиции устного народного творчества.

Практическое занятие № 13

Частушки

1. Определение жанра.
2. Происхождение частушек.
3. Содержание частушек.
4. Поэтика частушек.

Практические задания:

1. Сформулировать (в письменной форме) основные черты различия «протяжной» лирической песни и частушки.
2. Охарактеризовать один из сборников русских частушек, обратив внимание на состав, тематику, наличие или отсутствие научно-методического аппарата.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Лазутин С. Г. Русские народные лирические песни, частушки. – М.: Высшая школа, 1990.
2. Бахтин В. Русская частушка //Частушка. – М.-Л., 1966. – С. 8-52.

Термин «частушка» народного происхождения. Он призван был подчеркнуть различие нового жанра от традиционных протяжных песен.

Частушка – один из видов словесно-музыкального народного творчества. Это короткие рифмованные песенки, в большинстве случаев состоящие из четырех строк. Исполнялись они под гармонь, балалайку, но часто и без всякого музыкального сопровождения. Ее появление является результатом сближения двух различных по своему характеру культур: деревенской и городской, что стало возможным на рубеже XIX-XX веков. Именно этим обусловлена известная «литературность» формы частушки.

Частушку от традиционных лирических песен отличает многое: оперативность оценок ситуаций, импровизация, некоторая литературность формы. Обычно они выдержаны в ритме четырехстопного хорея, в них всегда присутствует рифма.

Частушка в той или иной мере – поэтический экспромт. Импровизаци-

онный характер в частушках проявляется со значительно большей силой, чем в других жанрах народной лирики. Это приводит к необычайно тесной связи частушек с современностью. Если в других жанрах песенного фольклора в той или иной мере могут быть отражены явления прошлого, то частушки всегда создаются и исполняются только на современные темы, которые волнуют человека сегодня, сейчас, в данную минуту.

По своему идейно-тематическому содержанию частушки необычайно разнообразны. В отличие от традиционных лирических песен, в которых тема семейных отношений занимает центральное место, в частушках ситуация меняется. Главными героями частушек являются парень и девушка. Разрабатываются всевозможные сюжеты их отношений: встречи, гуляния, размолвки, разлуки, разнообразные оттенки чувств и настроений. Не случайно частушек на тему любви многие тысячи.

Разумеется, тема любви далеко не единственная в частушках, которые живо откликались и на все важнейшие социальные явления своего времени.

Поэтика частушек отличается несомненным своеобразием. Так, например, в традиционных лирических песнях очень широко употреблялись всевозможные символы, в частушках же (даже любовных) символы встречаются крайне редко. С другой стороны, в протяжных песнях гиперболы почти не употребляются, а в частушках они достаточно распространены. Это объясняется особенностями жанровой специфики частушки. Ее малая форма вынуждает говорить кратко и четко. Картина лишена полутонов; мысль в частушке выражается выпукло, ярко, нередко подчеркнуто заостренно.

Появившись около ста лет назад, частушки стали одним из ведущих жанров первой половины XX в. Постепенно их популярность упала. Произошло это потому, что в последнее время коренным образом изменились формы досуга молодежи. Раньше парни и девушки ходили по улицам, плясали под гармошку – и здесь звучали частушки. Понятно, что на современных дискотеках частушки невозможны.

Это не означает, что частушка совершенно исчезла. Впрочем, она теперь в большей степени характерна для городской, а не деревенской культуры. По словам поэта Н. Старшинова, частушка, как и анекдот, выжила благодаря своей оперативности, лаконичности, остроте сюжетов, сжатых до предела, благодаря необычности ситуаций, озорству, высокому мастерству, а нередко и умышленной нелепости, доведенной до полного абсурда и потому вызывающей улыбку. Сейчас частушка все чаще выглядит как жанр пародийный, откровенно комический.

Практическое занятие № 14

Народный театр

1. Определение жанра.
2. Происхождение народного театра.
3. Театр Петрушки. «Вертеп».
4. Идеино-тематическая направленность народного театра.
5. Поэтика народной драмы; ее значение.

Практические задания:

1. Установить генетическую связь народного театра с календарными и семейно-бытовыми обрядами (в тезисной форме).
2. Законспектировать раздел, посвященный народному театру, в любом учебном пособии, обозначенном ниже.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Велецкая Н. Н. Принципы драматургии народного театра. – М., 1963.
2. Савушкина Н. И. Русский народный театр. – Л., 1976.
3. Народный театр. Сб. статей /Отв. ред. В. Е. Гусев. – Л., 1974.

Народный театр генетически связан с календарными и семейно-бытовыми обрядами. Постепенно различные игровые песни, хороводы могли уступать место некоему драматическому действию, в котором музыка и пение уходили на второй план, уступая место диалогу. Таким образом, народный театр вырос из самой жизни народа и был теснейшим образом связан с его мировоззрением и эстетикой.

Народные драмы отличаются глубоким и неповторимым своеобразием. Нельзя судить их по законам иной эстетической системы, например, с точки зрения реализма, искать в них психологического обоснования поступков, даже элементарного правдоподобия. Это особый жанр, который существует по своим собственным законам. Для народного театра характерна подчеркнутая упрощенность мировосприятия, яркость фантазии, непосредственность в воспроизведении образов людей и природы. В народных драмах нет полуго-

нов; все обозначено четко, определено, недвусмысленно, даже примитивно.

Такое своеобразие народной драмы было обусловлено спецификой народного представления. Не существовало деления на сцену и зрительный зал. Действие разыгрывалось в непосредственной близости от зрителей (в большой избе, например).

Народный театр прежде всего театр условный. Зрители сами должны были догадаться, дорисовать в своем воображении место действия, обстановку и т.д.

Формирование народной драмы шло от более простых форм к более сложным. Она выросла на почве многих русских фольклорных и литературных традиций, отражая в своеобразной художественной форме многие стороны жизни России XVII-XIX веков.

Для многих народных драм характерно социально заостренное сатирическое отражение действительности. Даже в спектаклях на серьезные темы, где события часто завершаются трагически, смех звучит от начала до конца. «Царь Максимилиан» – типичная трагикомедия.

Большое значение для сценического воплощения образа в народном театре имеют костюмы, маски. Их выбор определяется стремлением заострить сатирический образ, добиться наибольшей силы выражения. Но народный театр – это не только яркое зрелище. Это прежде всего театр яркого самобытного слова. Народные представления чаще всего строились на основе импровизации, которая вызвала большое количество вариантов на один и тот же драматический сюжет.

Русский народный театр внес свой вклад в историю отечественной культуры. На его основе вырос первый русский профессиональный театр, организованный Федором Волковым (1750). Народная драма, конечно испытывала на себе благотворное влияние художественной литературы, но и она сама дала ей много полезного. Достаточно вспомнить, что великий русский драматург А. Н. Островский в свою пьесу «Воевода» включил почти без переделки известную народную драму «Лодка».

В наше время продолжают функционировать традиции русских народных драматических представлений в разнообразных обрядах (сватовство, свадьба, крещение, Рождество, Пасха).

Практическое занятие № 15

Пословицы и поговорки

1. Своеобразие жанра пословиц и поговорок, их различие.
2. Историческое развитие пословиц и поговорок, их познавательное и эстетическое значение.
3. Тематическая классификация пословиц и поговорок.
4. Художественное своеобразие пословиц и поговорок.

Практические задания:

1. Сформулировать отличия пословиц от поговорок (в письменной форме).
2. Пословицы и поговорки как выражение народной мудрости. Воплощение в них народных представлений о мироздании, о моральных устоях общества, об исторических событиях и т.д. Подобрать соответствующие примеры и выписать их из указанных ниже сборников пословиц и поговорок.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования + сборники пословиц и поговорок:

1. Лазутин С. Г. Ритм, метрика и рифма пословиц //Поэтика русского фольклора. – М., 1981. – С. 148-163.
2. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года. – М.: Современник, 1991.
3. Пословицы русского народа. – М., 1957.
4. Пословицы и поговорки русского народа. – М., 1987.

Пословицы и поговорки относятся к так называемым малым эпическим жанрам. Неизвестно точное время их появления, место их создания. Но без них не обходится ни художественная литература, ни публицистика, ни живая разговорная речь. Их популярность объясняется тем, что они вобрали в себя народную мудрость, накопленную веками, опыт десятков поколений. Передаваясь из уст в уста, пословицы и поговорки шлифовались, совершенствовались, приобретая предельную точность, меткость и лаконичность.

Пословицы и поговорки, по словам В. И. Даля, это «свод народной опытной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, горе и утешение в лицах, это – цвет народного ума..., житейская народная правда...» Можно сказать, что пословицы и поговорки являются обобщением житейского и социально-исторического опыта народа.

Различие между пословицей и поговоркой в том, что пословица – это суждение, грамматически законченное предложение, а поговорка – лишь устойчивое выражение, идиома.

Пословицы и поговорки многозначны и употребляются обычно в переносном значении.

Чаще всего пословицы и поговорки являются образными моделями типичных жизненных ситуаций.

Применяясь по конкретному поводу, пословицы чаще всего дают моральную оценку возникающих ситуаций (порою с иронией), поэтому и воспринимаются они как некий моральный кодекс.

Так как пословицы иносказательны, они часто строятся на метафоре; именно она придает пословице многозначность.

Своеобразие пословиц, в частности, заключается в том, что она охватывает самые разнообразные стороны действительности, другие фольклорные жанры имеют определенный предмет изображения. Возможно, именно с этим связана жизненность, устойчивость в бытовании пословиц и поговорок. Былины, например, не так уж часто используются в повседневной речи, это можно сказать даже о сказках, но пословицы потому-то и остаются живым фольклорным жанром, что важность выраженных в них мыслей передается в четкой и немногословной форме, благодаря чему они легко запоминаются.

История развития русских пословиц и поговорок является сложной проблемой, которая не до конца выяснена современной наукой. Легче объяснить возникновение отдельных пословиц, особенно тех, в которых сохранились хотя бы приблизительные реалии.

Значение пословиц определяется тем, что они имеют и познавательную и воспитательную направленность. Впрочем, не следует забывать, что в пословицах нашли отражение не только утверждение положительных идеалов, но и консервативные воззрения.

Пословицы и поговорки оказали огромное влияние на русскую литературу. Достаточно хотя бы вспомнить, что замечательный русский драматург А. Н. Островский многие свои пьесы озаглавил именно народными поговорками: «Не все коту масленица», «Светит да не греет» и т.д.

С другой стороны, из некоторых произведений в нашу речь пришли пословицы и поговорки, имеющие уже литературное происхождение (можно вспомнить показательные в этом отношении басни И. А. Крылова, комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума»).

Практическое занятие № 16

Фольклор и литература

1. Проблема взаимосвязи фольклор – литература.
2. Использование фольклорных текстов в произведениях русской литературы древнего периода и XVIII в.
3. Роль фольклора в развитии русской литературы XIX в.
4. Проблема взаимоотношения фольклор – литература в XX в.

Практические задания:

1. Подготовить устное сообщение на одну из следующих тем (по выбору): «А. С. Пушкин и фольклор», «М. Ю. Лермонтов и фольклор», «Н. В. Гоголь и фольклор», «Н. А. Некрасов и фольклор», «Н. А. Островский и фольклор» и др.
2. Законспектировать раздел, посвященный взаимосвязям фольклора и литературы в любом из учебных пособий, указанных ниже.

Учебные пособия:

1. Аникин В. П. Русский фольклор. – М.: Высшая школа, 1987.
2. Аникин В. П. Теория фольклора. – М.: Университет. Книжный дом., 2004.
3. Костюхин Е. А. Лекции по русскому фольклору. – М.: Дрофа, 2004.
4. Русское устное народное творчество /Под ред. Н. И. Кравцова, С. Г. Лазутина. – М.: Высшая школа, 1983.

Научные исследования:

1. Русская литература и фольклор (XI-XVIII вв.). – Л., 1970.
2. Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). – Л., 1976.
3. Русская литература и фольклор (вторая половина XIX в.). – Л., 1982.

На всем протяжении исторического развития русская литература находилась в самых тесных связях с фольклором. Это были связи двусторонние: не только литература обращалась к идейно-художественному опыту фольклора, но и фольклор испытывал на себе воздействие литературных форм, образности, языка.

Общеизвестно, что именно из фольклора литература усвоила немало тем, сюжетов, образов. Можно сказать, что с древних времен до современности фольклор неотступно сопровождал и сопровождает литературу, и трудно назвать великого художника слова, который не испытал бы влияния народно-поэтического искусства. Влияние это могло быть более или менее сильным, прямым или косвенным, но оно всегда имело место. В свою очередь, литера-

тура начинала оказывать воздействие на фольклор, где постепенно появлялись новые темы, мотивы, сюжеты, образы, стилистические черты, ведущие свое происхождение от художественной литературы.

Характер взаимодействия фольклора и литературы исторически обусловлен и поэтому неодинаков на разных этапах культурного опыта человечества.

Так, например, в XI-XVII вв. фольклор и литература далеко не всегда были четко разграничены и выполняли различные функции. Фольклор тогда бытовал во всех слоях общества, а в письменности были свои особые жанры, которые служили удовлетворению деловых, государственных и религиозных потребностей.

Процесс взаимосвязи и взаимовлияния фольклора и литературы с годами усиливался, но даже в конце XVIII в. он имел ограниченный характер. Положение изменилось в XIX в. Утверждение романтических принципов художественного творчества предопределило повышенное внимание к фольклорным традициям, что выражало их стремление к национальной самобытности литературы. Отсюда широкое использование сказок, баллад, преданий, легенд и т.д. (А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь).

И для реалистической литературы фольклор сохранял свою несомненную значимость. Достаточно вспомнить Н. А. Некрасова, А. Н. Островского, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого и многих-многих других.

В XX веке в связи с возникновением новых литературно-эстетических течений отношение фольклора и литературы претерпело определенную эволюцию: оно в ряде случаев перестало быть наглядным и непосредственным, но вовсе не исчезло. Даже в поэзии эпохи символизма можно выделить некоторые фольклорные мотивы (творчество А. А. Блока). Даже в произведениях таких замечательных фантастов, как братья Стругацкие легко увидеть преломление традиционных фольклорных образов («Понедельник начинается в субботу» и др.). Вместе с тем ряд поэтов ориентировались на прямое следование фольклорным традициям (Исаковский, Твардовский и др.)

Но при всех противоречивых тенденциях, которые существуют в современном литературном развитии, несомненным остается положение о неисчерпаемости фольклора как вечного источника непрерывно развивающегося искусства, которое в разных формах и в разной степени использует фольклор во всем его многообразии.