

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска

О ФОЛЬКЛОРЕ

Сборник статей о фольклоре

Автор: Краснопёрова Яна Николаевна, методист, первой
квалификационной категории
пдо, высшей квалификационной категории

Томск-2024

О Сборнике

В Сборнике «О фольклоре» вошли статьи, которые способны расширить представление о традициях фольклора, раскрывают разные стороны фольклора как народного культурного наследия народов России.

Материал знакомит с особенностями фольклора в разных календарных временных отрезках, и рассматривает различные области применения этого вида искусство.

Теоретическим материалом можно воспользоваться педагогами при подготовке к занятиям по знакомству с культурными ценностями народов России.

Содержание

О Сборнике	2
Традиции в фольклоре	4
Русские народные песни	7
Исторические песни	8
Рекрутские (солдатские) песни	9
Лирические песни.....	9
Трудовые песни	10
Обрядовые песни	10
Обрядовые песни зимних праздников	11
Обрядовые песни на Масленицу	11
Весенние обрядовые песни.....	12
Обрядовые песни на Ивана Купалу, Троицу	13
Осенние обрядовые песни	13
Жатвенные песни.....	13
Свадебные обрядовые песни	14
Список литературы.....	14
Цыганский романс. Особенности развития жанра	15
Список использованной литературы	17
Что такое шаманизм?	23
Список литературы.....	28

Традиции в фольклоре

Фольклор (или традиционная и народная культура) - это совокупность творений, которые основаны на *традициях* культурного сообщества; фольклорные образцы и ценности, которые передаются устно путем имитации или другими способами. Его формы включают, в частности, язык, литературу, музыку, танцы, игры, мифологию, обряды, обычаи, ремесла, архитектуру и другие виды художественного творчества.

Термин «традиция» образован от латинского слова *traditio*, которое можно перевести как «передача» или «наследие».

Традиции - это социальное и культурное наследие, которое передается от поколения к поколению и воспроизводится в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени. Это объясняется тем, что развитие общества идет от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему, поэтому в обществе, с одной стороны, всегда живут традиции, в которых сконцентрирован опыт ушедших поколений, с другой - рождаются новые традиции, концентрирующие опыт сегодняшнего дня и соответствующие новому мировоззрению.

Они включают в себя объекты социокультурного наследия (материальные и духовные ценности), а также процессы и способы социокультурного наследования. Такая передача так или иначе происходит всегда и везде, имеет место во всех сферах жизни общества; например, производственные, трудовые, культурные, нравственные, бытовые, семейные и другие традиции.

В качестве традиции выступают определенные социокультурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т.д.

Традиции могут быть как позитивными (что и как традиционно принимается), так и негативными (что и как традиционно отвергается), потому что общества и социальные группы, принимая одни элементы социокультурного наследия, в то же время отвергают другие.

Традиции вызваны к жизни и поддерживаются потому, что несут на себе информационную нагрузку, выполняют функции сохранения и передачи опыта, навыков, достижений в области материальной и духовной культуры из поколения в поколение, но подвергшихся трансформации в силу изменчивости общественных отношений для регуляции поведения людей.

Традиции образуют «коллективную память» обществ и социальных групп; обеспечивая их самоидентичность и преемственность в развитии. Социальная и групповая дифференциация оказывает существенное влияние на интерпретацию и использование

общенационального культурного наследия. Кроме того, отдельные группы, слои обладают своими собственными традициями.

Традиции играют очень важную роль в жизни общества, являясь факторами стабильности этого общества; чем больше традиций, которые четко соблюдаются, тем однороднее сообщество и его характер выражен отчетливее.

Присутствие традиций в самых разных *социальных и культурных системах*, несмотря на то, что значение их в каждой из этих областей различно, является необходимым условием их существования.

Каждое поколение, получая в свое распоряжение определенную совокупность традиционных образцов не просто воспринимает и усваивает их в готовом виде; оно всегда осуществляет их собственную интерпретацию и выбор. В этом смысле каждое поколение выбирает не только свое будущее, но и прошлое.

Основные функции, которые выполняют традиции:

- **Социализирующая.** Усвоение традиций - один из важных аспектов социализации, влияющий на формирование личности и её включение в социум. В другой стране человек осваивается с трудом, поскольку не знает многих местных традиций и обычаев.
- **Регулятивная.** Традиции делают поведение людей более понятным и предсказуемым. Фактически это негласные правила поведения, которых придерживается большинство членов общества.
- **Стабилизирующая.** Суть этой функции - сохранять стабильность в общественных и межличностных отношениях. В частности, традиции позволяют делать более прочными и стабильными социальные связи людей (например, люди поздравляют друг друга с праздниками, и, тем самым, укрепляют связь).

Существуют традиции *культурные и фольклорные*.

Культурные традиции - это традиции, присутствующие в одной или нескольких культурах, но отсутствующие в других (то есть, не являющиеся культурными универсалиями). Характерной особенностью таких традиций является то, что для представителей других культур они часто выглядят странными, излишними или неестественными.

Многообразие существующих в мире культур в значительной мере обусловлено многообразием соответствующих культурных традиций. Благодаря современным средствам коммуникации значительно расширяются возможности заимствования и обмена в сфере культурного наследия различных обществ. История развития культуры и культурных

традиций показывает, что в культуре каждого народа можно найти элементы культурных традиций другого народа, других регионов.

Фольклорные традиции - естественный коммуникационный канал, в котором социальная и духовная информация, значимая для этноса, аккумулируется и преобразуется в устойчивые и общепонятные образные и символически насыщенные вербальные формы, а также обладает набором специфических механизмов для сохранения и передачи этой информации.

Фольклорная традиция не должна отождествляться с бытовыми этнографическими явлениями, историей языка, литературной традицией, с иным феноменом культурной жизни, которые изучают другие специалисты. Напротив, изучая фольклорную традицию как творческий процесс, мы становимся на почву исследования фольклора в его собственной художественной специфике.

Традиции созданы творческим гением народа, близки и дороги ему, веками служили и служат людям. Каждый народ имеет свои исторические сложившиеся традиции и обычаи, разные по уровню и глубине своего идейного содержания в зависимости от исторических судеб народа. Привыкшим к ним и веками почитавшим их людям нелегко бывает отрешиться даже от того, что заведомо устарело, потеряло свое значение для новых условий жизни. Свое отношение к традициям они определяют не на основе теоретического анализа, а на уровне обыденного сознания. Возникает серьезный психологический барьер, который порой трудно бывает перешагнуть. Здесь требуется осторожность, такт выяснений того, что прогрессивно, а что устарело.

Важная функция традиций - объединять людей внутри одной страны. Будь то национальные традиции, религиозные, семейные - это все часть общего наследия и мощное средство сближения различных народов.

Необходимо сохранять и защищать культурные и фольклорные традиции, их носителей, потому что каждый народ имеет право на свою собственную культуру и приверженность этой культуре.

Литература:

1. Александров Ю.Н. Московская старина (воспоминания москвичей прошлого столетия). - М.: ИНФРА, 2000. - 621 с.
2. Бабашов Г.М., Михайлова О.И. Популярное москвоведение (от древнейших времен до эпохи Петра). - М.: Дрофа, 2001. - 562 с.
3. Баранова О.Г., Зиминова Т.А. Русский праздник. - Санкт-Петербург, 2002. - 667 с.
5. Вопросы формирования русской народности и нации. Сборник статей. - М.: АН СССР, 1988. - 541 с.

6. Грибушина Н.Г. История мировой художественной культуры. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 548 с.
7. Русский народ: терминология, исследования, анализ. - М.: Кучково поле: Полиграфресурсы, 2001. - 381 с.
8. Рябцев Ю.С. История русской культуры XI-XVII веков. - М.: Дрофа, 1997. - 546 с.

Русские народные песни

Во все времена музыка составляла большую часть нашей жизни, оказывала неоспоримое влияние на человечество и отображала тенденции своего времени. Сейчас все больше людей предпочитают современную музыку, забывая о народных песнях, потому что, по их мнению, они потеряли свою актуальность. Но, несмотря на появившиеся многочисленные течения в современной певческой культуре, русская народная песня является одним из способов познания истории нашего народа, его самобытности, природы родного Отечества. Тексты многих из них слагались не одно десятилетие, устно передаваясь от одного поколения другому, обогащаясь при этом новыми оттенками и фактами.

Именно народные песни отображают самые насущные проблемы конкретных периодов, рассказывают нам о переживаниях, желаниях и мечтах людей в разные времена.

Нередко в народных песнях встречаются слова, которые уже не употребляются в современной речи и, благодаря песни, «не потерялись» совсем. В отличие от современной попсы русская народная песня воспекает светлые и добрые чувства - любовь к Богу, матери, жене, Родине, а также - верность, дружбу, порядочность.

Изучение народных песен помогает людям лучше понимать самих себя, своих предков, ценности и моральные ориентиры людей в разные времена, вернуться к своим корням и почувствовать дух своих предков.

Русские народные песни - важная составляющая фольклора. Это музыкально-поэтическое отражение быта, традиций и истории русского народа. Это песня, слова и музыка которой сложились исторически в ходе развития русской культуры. Авторы этих песен неизвестны, либо забыты, но сами песни передаются из поколения в поколение, хотя у некоторых из них всё же прослеживается литературное происхождение.

Истоком русского народного музыкально-поэтического творчества можно назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской эпохи. В древности песня отражала мировоззрение и историю народа (былины) и сопровождала быт и основные события в жизни семьи: посевные работы и уборку урожая, смену времён года, а также свадьбы, похороны, рождение детей.

Русские народные песни бывают:

1. Песни, которые связаны с календарём и календарными праздниками и обрядами (закликание и встреча весны, «жаворонки», ранневесенние и летние троицкие хороводы, песни жатвенной страды и сенокоса, поздравления с новым годом, колядки и песни-гадания, масленичные песни).

2. Песни, которые связаны с различными событиями в личной и семейной жизни людей (песни на рождение ребёнка, крестильные песни, колыбельные, детские игровые хороводы, величальные, свадебные и рекрутские песни, похоронные плачи и причеты, поминальные молитвы и духовные стихи).

3. Эпические песенные жанры (былина, сказ, скоморошины и небылицы, некоторые духовные стихи, баллады, исторические песни).

4. Лирические песни (песни о любви - счастливой и неразделённой, трагической, протяжные песни, «страдания», городские песни и канты).

5. Песни будней и праздников (солдатские и студенческие песни, мореходные навигационные песни, трудовые - бурлацкие, артельные, крестьянские песни, праздничные виватные, балаганные, шуточные песни и частушки).

Исторические песни

Это эпические и лирические произведения о событиях и деятелях истории. Историческая летопись народа воспроизводится не только в былинах, но и в песнях. В отличие от былин, в них действуют исторические лица: Иван Грозный, Петр I, предводители народных восстаний Степан Разин и Емельян Пугачев и др. События в песнях представляются в конкретно-историческом и реальном освещении. Исторические песни многообразны в стилевом отношении. Они объединяют произведения, сближающиеся по стилю с былинной, лирической

песней, балладой, плачем, воинской песней и т.д. В этих песнях представлен реальный мир, населенный реальными людьми с их бытовыми проблемами.

Ранние исторические песни относятся к 13-14 вв. Они отражают все наиболее значительные события истории: эпоху монголо-татарского ига, время Ивана Грозного, Смутное время, реформы Петра I, Отечественную войну 1812 г., крестьянские восстания Пугачева и Разина.

В 19 в. жанр исторической песни постепенно приходит в забвение.

Последние исторические песни были сложены в середине XIX в. Они посвящены русско-турецкой и крымской войнам.

Рекрутские (солдатские) песни

Это народные песни о рекрутах, молодежи, уходящей служить в царскую армию. В России возникли в нач. 18 в. в связи с введением рекрутчины. Рекрутские песни, как правило, слагались в стиле традиционных крестьянских лирических песен. В последней трети 19 - нач. 20 вв. они создавались также в жанрах частушки и так называемого мещанского романса. В рекрутской песне подробно рассказывалось о процедуре «забривания» рекрутов, о вопиющей несправедливости и

жестокости. Разновидностью рекрутских являлись песни, принадлежавшие матерям, сестрам и невестам рекрутов. В них раскрывался трагизм крестьянской семьи, откуда на долгие годы уходил подчас единственный кормилец.

Рекрутские песни впервые опубликованы А.Н. Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву», они широко использованы в поэзии Н.А. Некрасова.

Лирические песни

Это многочисленные и разнообразные песни, основным содержанием которых являются переживания, чувства, настроения - вообще внутренний мир человека. Лирическая песня всегда связана с бытом русского народа, она глубоко поэтическая, задушевная и многообразная. Коллективный характер народной поэзии особенно заметен в поэзии лирической, в которой передан «дух» минувших эпох,

какие-то черты повседневного быта, социальная жизнь русского народа.

Народная лирика - это выражение отношения к тем или иным жизненным явлениям, передача определенных мыслей, чувств и настроений.

Трудовые песни

Это жанр песенного фольклора, отличительной особенностью которого является непосредственное включение в тот или иной трудовой процесс. Песни трудового народа являлись способом организации коллективной работы посредством определенного ритма, создававшегося несложной мелодией и текстом, который не всегда имел определенное

смысловое содержание, однако в любом случае отдельные слова, строки или текст в целом были организующей командой, служили сигналом к объединению усилий, началу или завершению определенного трудового процесса.

Различия в видах трудовой деятельности, требовавших концентрации усилий большой группы людей, привели к появлению разных типов трудовых песен, различных по ритму, содержанию, структуре.

Общеизвестным примером такой трудовой песни является бурлацкая «Дубинушка». Это название стало известно многим после появления данной песни в творчестве Федора Шаляпина. Бурлаки, шедшие по берегу реки и тянувшие бечевой барку, создали песни-припевки, помогавшие им в работе.

Пение таких песен давало возможность одновременно напрягать силы, выполняя тяжелую коллективную работу. То же назначение - объединить силы работающих в едином движении, в одновременном напряжении мускулов и энергии - имели песни рабочих на лесоразработках и лесосплавах. Назначение этих песен - быть сигналами для одновременности движений многих работающих - и отнесение каждой песни к отдельному движению привело к тому, что трудовая песня приобрела форму короткой припевки. Такие песни могли исполняться при одиночной работе, но они особенно были важны при работе совместной.

Обрядовые песни

Это песни, которые исполнялись во время самых разнообразных обрядов и являлись необходимой их частью. Считалось, что если не будут выполнены все обрядовые действия и сопровождающие их песни, то не будет достигнут желаемый результат.

Обрядовые песни - это вид фольклора, сопровождавший календарные и семейные праздники, а также труд земледельца в течение хозяйственного года.

Календарно обрядовые песни - это разновидность обрядовых песен, которые связаны с праздниками, с явлениями природы и трудом крестьян в разные времена года. Всю

календарную обрядность также связывают с солнечным циклом - солнцестояниями и равноденствиями.

Обрядовые песни зимних праздников

Зимний период русского народного земледельческого календаря начинался с октября. Обычно с Покрова (1/14 октября) крестьяне приступали к зимним работам. После Покрова скот переводили в хлев на зиму, конопатили щели в стенах, утепляли избы. С Покрова начинались осенне-зимние сборища молодежи - «посиделки».

Зимние календарно-обрядовые песни связаны со Святками, Рождеством и Новым годом. Коляда́ - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святков от Рождества до Крещения. Главными атрибутами праздников зимнего цикла являлись ряженье (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, колядные песни, одаривание колядовщиков, молодёжные игры, гадания.

Обрядовые песни на Масленицу

Замыкает осенне-зимний цикл народных календарных праздников масленица, которая является как бы неким мостом, соединяющим зиму и лето. По христианскому календарю она праздновалась за 56 дней до Пасхи, в неделю, предшествующую наступлению Великого Поста. Многие исследователи относят этот праздник уже к весенне-летнему циклу.

Весенние обрядовые песни

Календарные обряды и песни можно разделить на два цикла: весенне-летние и осенне-зимние. В первом цикле центральное место занимает образ Солнца и расцветающей растительности.

Русский календарь открывается встречей весны. Исполнение веснянок обычно связывалось с календарными датами, отмечающими прилет птиц. Основными датами «кликания весны» на Смоленщине были: 1/14

марта (праздник сорока мучеников, в народе - Сороки), и 25 марта (7 апреля) - Благовещение, коогда, как говорят в народе, «весна зиму поборола».

Обрядовые песни на Ивана Купалу, Троицу

В весенне-летней обрядности выделяются также обрядовые песни, приуроченные к празднованию Ивана Купалы и к Петрову дню. Это время наиболее пышного расцвета растительности, а вместе с тем и начала созревания злаков.

Празднование Ивана Купалы происходило в период летнего солнцеворота, в ночь с 23 на 24 июня по старому стилю, с 6 на 7 июля - по-новому и совпадало с днем Иоанна Крестителя.

Обрядовые песни на Троицу - это разновидность летних календарно-обрядовых песен. Троицкие песни исполнялись при обрядах наряжения березки, заклинания густых всходов, дождя и богатого урожая.

Осенние обрядовые песни

Календарно - обрядовые песни осени связаны со сбором урожая. В начале жатвы обряды были направлены на почитание первого снопа, снопа "именинника" или снопа-"деда". Сноп, нередко украшенный, торжественно приносился в деревню и хранился весь год. Из первых и последних колосьев на пашне завивали венки.

Жатвенные песни

Жатвенные обряды заключали летний цикл. Начало и конец жатвы сопровождались особыми обычаями, обрядами и песнями. Жатвенный обрядовый комплекс растянут по

времени и приурочен к пограничью двух сезонов. Связано это с тем, что уборка озимых (рожь, пшеница) приходится на летнее время, а яровые (овес, ячмень) убирают уже осенью, поэтому некоторые исследователи относят его уже к осеннему циклу (В.И. Чичеров)

Свадебные обрядовые песни

В составе свадебного обряда самое важное место занимают песни: они принадлежат обряду и вне обряда не исполняются. Их функция - обрядовая, они придают гласности начало, ход и завершение свадьбы как бытового юридического акта. Свое назначение эти песни сочетают с поэтизацией традиционного ритуала. Отличительной особенностью свадебных песен является эпический, повествовательный стиль.

Список литературы:

1. Камаев А.Ф., Камаева Т.Ю. Народное музыкальное творчество. - М.: Академия, 2008. - 304 с.
2. Кравцов Н., Лазутин С. Русское устное народное творчество. - М.: Советская Россия, 1983. - 375 с.
3. Одоевский В.Ф. Избранные музыкально-критические статьи. - М.-Л., Музгиз, 1961. - 63 с.
4. Попова Т. Основы русской народной музыки. - М.: Музгиз, 1977. - 224 с.
5. Руднева А. Русское народное музыкальное творчество. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1990. - 224 с.
6. Русские народные песни / Составитель В.В. Варганова. - М.: Музгиз, 1988. - 127 с.
7. Серов А.Н. Избранные статьи, т. 1. М.-Л., Музгиз, 1985. - 69 с.
8. Селиванов В.В. Год русского земледельца. - М.: Знание, 1987. - 143 с.
9. Соболева Г.Г. Современный русский народный хор. - М.: Знание, 1988. - 104 с.
10. Щуров В.М. Песня, традиция, память. - М.: Государственное музыкальное издательство, 1987. - 122 с.
11. Щуров В.М. Стилевые основы русской народной музыки. - М.: Московская государственная консерватория, 2001. - 464 с.

Цыганский романс. Особенности развития жанра

Цыганский романс - жанр русского романса, сформировавшийся в России в XIX в. под влиянием своеобразной манеры исполнения городского бытового романса хорами петербургских и московских цыган. Он был основан русскими композиторами и поэтами, поклонниками цыганской манеры исполнения; за основу был взят романс обыкновенный, но в музыку и тексты добавлены специфические цыганские приёмы и обороты; а впоследствии жанр был развит и изменён до современного состояния самими цыганами. Ему свойственны «эмоциональная насыщенность, сочетание напевности и декламационности, специфическая гитарная фактура сопровождения с переборами аккордов и контрапунктирующим с вокальной мелодией басом».

Основой для формирования цыганского романса послужила «российская песня», претерпевшая трансформацию в тот период, когда вошла в репертуар цыганских хоров (мелизматика, импровизационность, аккомпанирующий инструмент гитара (вместо фортепиано), упрощение фактуры, обязательный хоровой припев-рефрен и др.) и объединившая бытовую мелодику со структурно-гармоническими нормами европейского профессионализма, которая входила в репертуар цыганских хоров и отдельных исполнителей.

Так, цыганская певица С. Солдатова («Стеша»), широко известная в Москве в 1810-20-е гг., исполняла наряду с русскими и украинскими народными песнями «российские песни»: «Стонет сизый голубочек» Ф.М. Дубянского (сл. И.И. Дмитриева), «Прежестокая судьбина», «Милая вечер сидела», «Пчёлка» О.А. Козловского (две последние - на сл. Г.Р. Державина).

Для цыганского романса характерны следующие черты: куплетная структура (припев исполнялся хором), гитарное вступление, мелодика, включающая русские песенные интонации в характерном ещё для «российской песни» соединении с италянизированными оборотами (секстовыми «вздохами»), а также - с ходами на увеличенные интервалы, преобладание гармонического минора (гармонизация - по схеме T - D - T - S - D - T). Мелодия могла сочиняться одним автором, а гармония - другим (эта традиция существовала до 20-х гг. XX в.). Ритмы менуэта, сицилианы (от «российской песни») широко использовались в первых цыганских романсах наряду с вальсовой («Час роковой») и балладной ритмикой, популярной в русском романсе 1-й трети XIX в.

Разорванная агогика, детонирование и глиссандирование выражали как бы неповторимые «движения души» исполнителя, эмоции, выражаемые «между строк» нотного текста; гортанно-носовой тембр, внезапные кульминации, скандирующее выпевание и повторения слов придавали тексту более значительный смысл. Подобная свобода исполнения ассоциировалась в сознании слушателей с романтическим представлением о «свободе» самих цыган и была, таким образом, социально окрашена тоской по более естественной, свободной от сословных ограничений жизни человека. Эти социальные корни воздействия цыганского романса объясняют его возросшую популярность в России в 60-90-е гг. XIX в. Тогда же складывается поэтический словарь цыганского романса.

Тексты, принадлежащие авторам-цыганам, или стихотворения русских поэтов опирались на стиль текстов «российской песни», воспевавших «страсти люты» и «прежестокую судьбину». В текстах цыганских романсов наряду с высоким стилем («Как хороши те очи»), романтической направленностью («С восторгом жду я встречи») фигурировали бытовизмы, налёт цинизма. При этом элементарность художественных средств не означала его

примитивности, в лучших образцах она органически связывалась с особенностями цыганского исполнения, вызывая впечатление силы и «подлинности».

Во 2-й половине XIX в. в цыганском романсе происходят стилистические изменения. Авторами цыганских романсов становятся не только цыгане, их пишут С.И. Донауров, А.И. Дюбюк, А.К. Шкловский, Э. Бэлл, О. Кремье, Т.К. Толстая, К. Лучич, А.Ф. Абаза. В ряде случаев этим композиторам не удавалось претворить особенности цыганского музыкального языка, так как в их творчестве проявилось влияние модных в то время водевильных куплетов, шансонетных припевов. В цыганский романс проникла канканная ритмика («Ну же, ну, отвяжись» Ю. Рика), примитивные тексты фривольного содержания или с нарочито жестокими любовными перипетиями («Я не в силах жалеть» В.А. Бакалейникова). Усилилось влияние западно-европейской оперы и оперетты (в романсе на сл. А.А. Григорьева «Любовь цыганки» используется мелодия арии Герцога «Сердце красавицы» из оперы «Риголетто»), характерные ладовые и мелодические особенности цыганского романса в этих произведениях выступают излишне подчёркнуто.

В конце XIX - начале XX вв. на эстраде и в театрах было модным исполнение русских и цыганских песен, романсов в особой обработке в исполнении таких певиц как Н. Плевацкая, В. Панина, А. Вяльцева, которые обладали «стихийным даром», когда романс звучал по-новому, вызывая порой бурю негодования у ценителей музыки и издевательства в прессе. Их исполнение называли «песнями прачек», не поднятыми «над корытом». «Цыганщина» также противопоставлялась высокому искусству цыганского пения.

В начале XX в. цыганский романс распространяется, главным образом, на эстраде. Широкая популярность этого жанра обусловила обращение к нему эстрадных исполнителей и владельцев фирм грамзаписи. В этот период цыганский романс создают Я.Ф. Пригожий, А.М. Зарема, Н. Зубов, И. Штейнберг, Л. Дризо, С. Жак, Ю.С. Милютин, М.А. Хайт, Л.А. Козэль.

Романсы сочинялись также самими цыганами-исполнителями, в том числе Е.И. Орловой - руководительницей хора цыган в московском ресторане «Метрополь». Появились поэты, специализировавшиеся на текстах: О.Л. Осенин, А.С. Полонский. Выдвинулась новая плеяда исполнителей: В.В. Панина, М.Н. Лебедева, А.Д. Вяльцева, Н.Г. Северский, А.Е. Полякова, Р. М. Раисова, А.Д. Давыдов, З.А. Давыдова, Н.И. Тамара, исполнявшие наряду с цыганскими романсами куплеты из оперетт, эстрадных песен.

В начале XX в. цыганские романсы пел каждый эстрадный певец, поэтому все песни, исполнявшиеся Н.В. Плевацкой («Светит месяц», «Во пиру была», «Хаз Булат»), И.Г. Кремер («Чёрный Том», «Модель от Пакэна», «История одной любви») считались цыганскими романсами.

Популярными стали оперетты, составленные из цыганских романсов «Цыганские песни в лицах», «Новые цыганские песни в лицах», «Змейка», которые на эстраде стали звучать под аккомпанемент фортепиано с внедрением в стилистику изобразительности деталей, резкой сменой темпов в соответствии с поворотами словесного сюжета и т. п.

В цыганские романсы проникли модные танцевальные ритмы (танго, тустеп, фокстрот), хроматические обороты в духе позднего романтизма. Так, возникла далёкая от собственно цыганского пения «цыганщина», внутри которой наряду с остатками признаков цыганского романса и «жестокое романса» укоренились признаки развлекательных жанров эстрадной музыки.

Таким образом, цыганский романс начала XX в. стал переходным этапом от старых форм лёгкой, развлекательной музыки, характерных для XIX в., к жанрам музыкальной эстрады.

После Октябрьской революции 1917 г. по решению Наркомпроса РСФСР начала работать первая советская цыганская студия под управлением Н.Н. Хлебникова. Ее участники выступали перед красноармейцами, в рабочих клубах. В 20-30-е гг. славились исполнением цыганских романсов Т.С. Церетели, Кето Джапаридзе. Проблемам цыганского романса и «цыганщины» уделяли большое внимание деятели РАПМ (Л.Н. Лебединский, Б.С. Штейнпресс). На страницах журналов «Пролетарский музыкант», «За пролетарскую музыку» была объявлена борьба с «цыганщиной» во имя восстановления в России культуры подлинного цыганского пения. Значительный вклад в решение этой задачи вносят этнографы и лингвисты, собиратели фольклора и композиторы.

В настоящий момент цыганский романс представляет собой вид песни, имеющий корни как в русском классическом и городском романсе, так и в городской лирической песне, может иметь как цыганский, так и русский текст. Темой текста является любовное переживание от нежности до страсти. Типичным образцом цыганского романса являются песни «Твои глаза зелёные» и «Очи чёрные». Мелодии к цыганскому романсу относятся к жанру цыганской академической музыки.

Считается, что под влиянием цыганского романса развился русский шансон, переняв от него высокую драматичность и некоторые другие особенности исполнения.

Некоторые часто встречающиеся характеристики русского цыганского романса:

- Разгульность, зажигательность;
- Вперемежку куплеты на цыганском и русском языке;
- Специфичные ритмы и интонации;
- Хоровое сопровождение;
- Довольно част скрипичный аккомпанемент;
- Изменение темпа;
- Рефрены, не несущие особой смысловой нагрузки: Ой, нэнэ, нэнэ, нэнэ ...; Эх раз, что ли, еще раз, что ли; Тири-дари-дари-да и т.п.

Список использованной литературы:

1. Владыкин В.Е. Цыгане // Вопросы истории. - 1969. - № 1. - С. 11-14.
2. Деметр Н.Г. История цыган: Новый взгляд / Н.Г. Деметр, Н.В. Бессонов, В.К. Кутенков. - Воронеж, 2000.
3. Княжнин В. Григорьев и цыганы // Наше наследие. - 1989. № 4. - С. 23-28.
4. Лотман Ю.М., Минц З.Г. Человек природы в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока // Блоковский сборник. - Тарту, 1964. - С.99-123.
5. Лысенков В. Ехали цыгане. - М., 2003 // [http:// urfi@rgz.ru](http://urfi@rgz.ru)
6. Молоткова П. Цыганский профессор // http://murrshako_rom.ucoz.ru
7. Ром-Лебедев И.И. От цыганского хора к театру «Ромэн»: Записки московского цыгана. - М., 1990.

8. Суховеров В. Цыганская музыка // http://musplanet.narod.ru/Gipsy_musik.htm

9. Торопов В., Калинин В. Феномен обычного права цыган России. - Иваново -Лондон, 2005.

Мастера-цыганского романса

Стеша Солдатова
(1784 - 1822 гг.)

Исполнительница русских и цыганских песен, освоившая школу итальянского бельканто

Татьяна Демьянова
(1808 - 1877 гг.)

Очень популярная в московских кругах 1830-х годов певица, «цыганка Таня». Любимая певица А.С. Пушкина.

Вера Зорина
(1853 – 1903 гг.)

Настоящая фамилия - Попова. Российская певица и артистка оперетты, исполнительница цыганских романсов. Одна из основоположниц «цыганского жанра» в русской оперетте

Анастасия Вяльцева
(1871 – 1913 гг.)

Русская эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница русских и цыганских романсов, артистка оперетты

Варвара Панина
(1872 – 1911 гг.)

Известная исполнительница цыганских песен и романсов. Была знаменита сильным низким контральто и особой манерой пения

Надежда Плевицкая
(1884 - 1940 гг.)

Русская певица (меццо-сопрано) Николай II называл ее «курским соловьем»

Katerina Yurovs'ka
(1886 – 1949 гг.)

Советская певица, исполнительница старинных русских и цыганских романсов, лирических песен. Была популярна в 1920-40-х годах

Нина Дулькевич
(1891 - 1934 гг.)

Советская и российская эстрадная певица, исполнительница романсов, цыганских и русских народных песен

Тамара Церетели
(1900 – 1968 гг.)

Певица, одна из ведущих представительниц жанра цыганского романса на русской и советской эстрадной сцене. Заслуженная артистка Грузинской ССР

Кэто Джэпаридзе
(1901 – 1968 гг.)

Советская грузинская певица, работавшая в жанре романса. «Внесла в цыганский стиль элементы грузинского национального пения, давшие неожиданную и новую окраску исполнению». Заслуженная артистка Грузинской ССР (1956 г.)

Ляля Черная
(1909 - 1982 гг.)

Настоящее имя – Надежда Сергеевна Хмелева. Советская актриса театра и кино, танцовщица, артистка цыганского театра «Ромэн». Заслуженная артистка РСФСР (1960)

Алеша Димитриевич
(1913 - 1986 гг.)

Русский певец цыганского происхождения, деятель русской эмиграции

Лидия Гулеско
(1917 - 1977 гг.)

Исполнительница песен и цыганских романсов, почти всю жизнь прожившая в эмиграции

Николай Сличенко
(1934 - 2021 гг.)

Актер, певец, художественный руководитель цыганского театра «Ромэн». Народный артист СССР (1981 г.)

Валентин Баглаенко
(1934 – 1991 гг.)

Советский певец, исполнитель цыганских песен и романсов

Рая Удовикова
(1935 г.)

Первые пластинки записала еще в СССР в 1960-х годах – цыганские песни и русские романсы. Выступала с Алешей Дмитриевичем, братьями Ивановичами. Была первой цыганкой, записавшей пластинку на одной из самых больших звукозаписывающих компаний Европы – «Барклей»

Рада Волшанинова
(1936 г.)

Советская исполнительница цыганских романсов и песен, актриса, представительница цыганской артистической династии Золотаревых

Ирэна Морозова
(1938 г.)

Советская и российская актриса театра и кино, певица, ведущая артистка цыганского театра «Ромэн». Заслуженная артистка РСФСР. Народная артистка России

Валентина Пономарева
(1939 г.)

Советская и российская певица, композитор, исполнительница романсов и джазовая вокалистка. Представительница династий русских цыган Пономаревых и Эрденко

Играф Йошка
(1942 – 2019 гг.)

Цыганский певец, музыкант, композитор, доктор музыковедения, лауреат Государственной и Ленинской премий, основатель и солист популярного в 1970-е годы цыганского ансамбля Трио «Ромэн»

Екатерина Жемчужная
(1944 г.)

Советская и российская актриса и певица, артистка московского цыганского театра «Ромэн». Народная артистка России (1999 г.)

Николай Эрденко
(1945 - 2006 гг.)

Скрипач, певец, популярный исполнитель романсов и цыганских народных и авторских песен второй половины XX в., создатель ансамбля «Джанг». Заслуженный артист РФ

Джура Махотин
(1951 - 2004 гг.)

Цыганский поэт (писал стихи на языке романи), музыкант, автор-исполнитель цыганских романсов и песен

Дмитрий Бузылев
(1957 - 2018гг.)

Советский и российский актер театра и кино. Поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Автор и исполнитель песен в фильмах «Табор уходит в небо», «Сибиряда», «Очи черные», «Жестокий романс». Заслуженный артист России

Николай Васильев
(1958 г.)

Певец, исполнитель народных
цыганских песен и русских
романсов, представитель
артистических цыганских
династий: Васильевых и
Деметеров

Что такое шаманизм?

В каждой науке есть проблемы, которые в силу своей сложности долгое время оставались в поле зрения специалистов, но не могли получить убедительного и однозначного разрешения.

В этнологии одним из таких явлений представляется шаманизм, который давно известен как практическое явление, но в качестве предмета исследования получил свое описание гораздо позднее.

Шаманство обсуждается на конференциях, симпозиумах, на страницах монографических исследований. А кто же такие шаманы?

Слово «шаман» пришло из языка эвенков и означает «тот, кто знает» или «исступленный, возбужденный человек». Шаманы - это и жрецы, и предсказатели, и лекари в одном лице.

Опираясь на силы Вселенной, они открывали в себе сверхъестественные способности, благодаря которым могли помогать людям и были очень почитаемы у разных народов.

Бурятский шаман (фото к. XIX века)

Великий эвенкийский шаман
Федор Полигус, 1901 г.

Корякская шаманка
с бубном

Якутская шаманка
1897-1902

Шаман пундровых юкагир
1902

Тунгусский шаман с кожаным бубном
1901 г.

Якутский шаман в церемониальной одежде
1902 г.

Начало шаманской деятельности связано с загадочным психическим заболеванием, проявляющимся в период полового созревания будущего шамана. Человек неожиданно для окружающих начинает прятаться от людей, нередко убегая в тайгу. В это время он почти ничего не ест и даже может забыть свое имя. Другой шаман, приглашаемый родственниками больного, устанавливает причину болезни, приходя к выводу, что в его пациента вселился дух умершего предка-шамана. В таких случаях больной, даже не желая того, становится шаманом.

Верховный шаман Ольхона (Байкал)

Костюм шамана

Шаманский ритуальный бубен

Ритуальный костюм алтайского шамана

Родственники делают ему облачение и бубен. Получив их, шаман начинает свою ритуальную деятельность. Самое удивительное, что, начав камлать, в процессе лечения своих пациентов, восстанавливается и психическое здоровье шамана, исчезают все явные проявления тяжелого психического заболевания, столь очевидные в недавнем прошлом.

Мир шамана - это мир духов, и, чтобы получить доступ к этой части мира, шаман входит по своей воле в особое состояние сознания и взаимодействует с этим «невидимым» миром ради обретения исцеления, силы и знаний, которые, по завершению работы, привносятся в обычную реальность и используются на благо и в помощь себе и другим.

Шаманская колопушка

Шаманская погремушка хенд мейд

Камлание шамана. Тува, первая половина XX в.

Шаман

Шаманский варган

Шаман из Якутии

Для мировоззрения шамана характерен анимизм - одухотворение всего, что окружает человека - предметов, растений, животных; вера в многочисленных злых и добрых духов, способных влиять на жизнь и смерть человека, вызывать у него болезни, обеспечивать удачу и обрекать на несчастья. Влиять на духов, быть посредником между ними и людьми может,

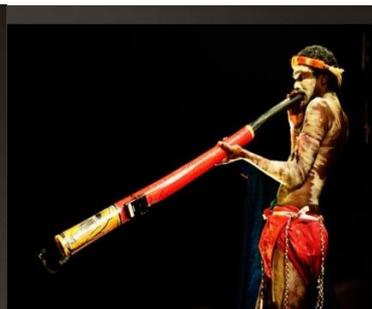
главным образом, шаман, который, находясь в состоянии экстаза, совершает особый обряд общения с дУхами, получивший название *камлания*.

Шаманский ловец снов (кыпгъем)

Шаманские колокольцы

Диджериду

Шаманский маракас «шум дождя»

Во время камлания шаман (от «хам», «кам» - название шаманов в ряде тюркских языков Южной Сибири) надевает специальный костюм, который в своем наиболее древнем виде очень напоминает костюм тотемного животного или основного духа-покровителя шамана. Он имеет сложное внешнее оформление: множество жгутов из самодельной конопляной веревки, сотни различных подвесок (изготавливались из железа, меди), небольшие куски ткани в виде платков, ленты, шкурки зверей, птиц, тряпичные изображения в виде куколок, змей, чудовищ, иногда - миниатюрные предметы быта; все это прикреплялось к короткополой куртке с рукавами так, что самой куртки не было видно.

Задача шамана - установить контакт с духами различных мест и стихий, сторон света, болезней, животных и растений. В этом ему помогает бубен - самый главный шаманский инструмент, который после особого обряда оживления считается ездовым животным - конем или оленем. На нем шаман совершает путешествие в Верхний мир, погоняя "животное" колотушкой, которая осмысливается как плеть.

Кроме того, наиболее часто встречаются погремушка, варган, диджериду, кристаллы, кости, перьевой веер, жезл или посох, дулоловка, коробочка для снов и специальные инструменты для хранения и переноски душ и духов.

Главной функцией в практической деятельности шамана является проведение ритуала, направленного на лечение людей, а также поддержание хозяйственной жизни племени, сохранение равновесия в мире, обеспечение удачной охотой, изгнание злых духов из дома, наделение жизненной силой амулетов. Действия шамана предполагают одновременное наличие нескольких вариантов воздействия на объект, а именно ритуал + предмет + слово.

Свисток смерти

Лечение больного шаманом

ШАМАН –
Друг духов и природы,
В свой бубен бьет и, вопреки невгодам –
Он человеку служит верно,
От гибели, спасая и от скверны.
Он в искренней молитве,
Превращаясь в зверя –
Несет добро и укрепляет веру...
Жаль – век шаманства на исходе,
Как в прочем все в мирском круговороте...

Сервуля Т.В.

Во время проведения сложных ритуалов шаманы прибегают к действиям помощников. Чтобы шаман мог сосредоточиться на задачах обряда, привести себя в нужное состояние, рядом с ним должен быть человек, который взял бы на себя заботу ограждать шамана от всего, что может погасить его вдохновение. Помощник подпевал шаману, заполняя перерывы в пении, поддерживая ритмичный звуковой фон.

Шаманский обряд тесно связан с музыкой, которая выступает как языковая система. Музыка может рассматриваться как особый язык, то есть «естественно возникшая и закономерно развивающаяся знаковая система, обладающая свойством социальной предназначенности. В традиционной культуре народов музыка является особым языком коммуникации между обособленными группами (людей, сверхъестественных существ и т. д.)».

Проблема изучения системы музыкального языка шаманского обряда приобретает интереснейший исторический ракурс в плане возможности реконструкции музыкального языка неолита. При музыковедческом анализе шаманских песнопений обнаруживается множество типологически сходных характерных черт в музыкальных выразительных средствах (мелодике, ритме, фактуре, тембре и др.).

В музыкальном фольклоре шаманов существует пять основных типов интонационно-акустических событий:

- вокальный (связанный с песенной традицией);
- речевой;
- промежуточный (вокально-речевой, связанный с эпическим и сказочным нарративом - исторически и культурно обоснованная интерпретация некоторого аспекта мира);
- инструментальный и сигнальный.

В камлании господствует респонсорное пение (после каждой мелодической строки, спетой шаманом, следует ее повторение в партии помощников). Использование респонсорной техники композиции в шаманских ритуалах можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, этим способом достигается непрерывность звучания песни (которая, согласно верованиям нганасан, помогает шаману взлететь и нести его в мир духов). Во-вторых, респонсорный ответ помощников дает шаману время, необходимое для импровизации новой текстовой строки.

Еще один важнейший компонент звуковой ткани шаманского обряда - сигнальное интонирование. Звукоподражания голосам зооморфных духов-помощников, издаваемые шаманом в разное время ритуала - свидетельство того, что эти духи присутствуют при камлании и поддерживают мощь шамана. Шаман мастерски подражает голосам духов-зверей (олений, медведей) и духов-птиц (гусей, лебедей, гагар, орлов). Кроме звукоподражаний голосам духов-помощников, в шаманском обряде присутствуют сигналы для управления стадом животных. Шаман представляется пастухом, управляющим стадом духов также, как в обычной жизни оленевод управляет своим стадом оленей. Необходимым стилевым признаком начальной песни обряда являются пастушеские сигналы - слоги *хой-хоу-хоук* обязательны для песни шаманского помощника. Сигнальное интонирование в шаманском обряде выполняет важную ритуальную функцию, передавая голоса духов-помощников шамана и тем самым сигнализируя об их появлении.

Выводы

Шаманство является важным культурным феноменом и было распространено у разных народов. Оно неразрывно связано с древними верованиями: анимизм, культ предков, фетишизм и др. и является высшим этапом развития первобытных верований.

Шаманизм - естественная религия, которая основана на практических знаниях, направлена на Объединение сознаний. Она дает возможность убедиться каждому человеку в её истинности, без навязываемых догм и насильственного принятия условностей, уравнивает всех и каждого с миром, устраняет страх, вопросы и сомнения, делает каждого человека личностью неприкосновенной и защищенной, во всяком случае, в области его сознания, помогая ему своими мозгами дойти до сути мироздания.

В настоящее время любой заинтересованный человек может постичь основы шаманства, обучаясь по книгам, написанным исследователями, вплотную занимающимися изучением шаманства, и применять свои знания в повседневной жизни. Но по-настоящему глубокое шаманское знание приобретается только через опыт.

Список литературы:

1. Агапитов Н.Н., Хангалов М.Н. Материалы Для изучения шаманства в Сибири. Шаманство у бурят Иркутской губернии. - Иркутск, 1883. - 171 с.
2. Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX - начале XX вв. - Новосибирск: Наука, 1975. - 200 с.
3. Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири: (Опыт ареального сравнительного исследования). - Новосибирск: Наука, 1984. - 233 с.

4. «Избранники духов»: Традиционное шаманство и неошаманизм. Памяти В.Н. Баилова (1937-1998). - М,1999. - 308 с.
5. Михайлов Т.М., Хороших П.П. Бурятский шаманизм. - Улан-Удэ: Бургиз,1973. - 70 с.
6. Попов А.А. Материалы для библиографии русской литературы по изучению шаманства североазиатских народов. - Л.,1932.

Электронные ресурсы:

1. [shaman-online.ru»videoteka](http://shaman-online.ru/videoteka)
2. [witches-empire.com»shop/premium...shamanizmu/](http://witches-empire.com/shop/premium...shamanizmu/)
3. [cyberleninka.ru»Научные статьи»n/shamanizm-kak...](http://cyberleninka.ru/Научные_статьи/n/shamanizm-kak...)
4. [grayport.ru»Магическая библиотека»viewcategory/53-shamanizm](http://grayport.ru/Магическая_библиотека/viewcategory/53-shamanizm)