

Народная музыкальная культура Европы.

На территории Европы проживает около шестидесяти больших и малых народов. Когда-то их далекие предки, принадлежавшие к единому племени индоевропейцев, поселились на этих землях. Проходили века, индоевропейцы вступали в контакты с другими племенами. Так на сцене мировой истории появились те народы, которые ныне заселяют территорию Европы. История и культура каждого из них неповторима, но за этой внешней несхожестью скрыто некогда существовавшее единство, которое продолжает жить в языке, обрядах, песнях и сказках европейских народов. Европейские народы, находясь в постоянном контакте друг с другом в течение многих веков, вырабатывали во многом сходные представления об окружающем мире, творили схожие фольклорные образы. С большинством песенных жанров мы познакомимся на примере русских народных песен. Здесь же остановимся лишь на некоторых жанрах, характерных для европейского народного искусства.

Языческий европейский фольклор (до принятия христианства) был в основном связан с обрядами и трудовым процессом. В дописьменный период фольклор, отражал общественные отношения, быт и представления общинно-родового строя. Песни сопровождали обряды, связанные с земледельческими работами, со сменой времен года, с важнейшими событиями жизни человека (рождением, бракосочетанием, смертью). В основе обрядовых песен просьбы к солнцу, земле, ветру, рекам, растениям о помощи — об урожае, о приплоде скота, об удаче на охоте. Позже возникают героические песни, в которых отразилась борьба за независимость и столкновения с другими народами. Появляются странствующие музыканты-сказители (аэды, рапсоды, скальды). Ранний эпос западноевропейских народов возник в результате взаимодействия богатырской сказки-песни и первобытного мифологического эпоса о первопредках, считавшихся родоначальниками племени. Героический эпос дошел до нас в виде грандиозных циклов песен, в смешанной, стихотворно-песенной форме (реже в прозе).

Наиболее известные произведения европейского героического эпоса:

В Исландии цикл песен «Старшая Эдда». В основе сюжетов - подвиги богов и героев, сказания о происхождении мира, его конце и возрождении и др. Дата возникновения той или иной из эддических песен не установлена, часть их восходит к эпохе викингов (IX - XI вв.).

Англосаксонский эпос «Беовульф» (относят к концу VII - началу VIII в.) сформировался на основе более ранних устных героических песен. Герой эпопеи - отважный витязь из южноскандинавского племени гаутов, спасающий попавшего в беду короля данов Хродгара. Герой совершает подвиги: одерживает победу над чудовищем Грендалем; побеждает его мать и становится королем гаутов. Уже в старости совершает свой последний подвиг - уничтожает страшного дракона, мстящего гаутам за похищенный у него золотой кубок. В поединке с драконом герой погибает.

Во Франции «Песни о Роланде». Поэма сочинена в эпоху крестовых походов. Историческую основу «Песни» составляет поход Карла Великого в Испанию в 778 г. с целью силой насадить христианство среди мавров. Герой поэмы – Роланд (отважный, честный), племянник Карла Великого, был предан. Мавры уничтожают отряд героя, сам Роланд умирает последним. Предавший героя Ганелон осужден на позорную смерть.

Испанский эпос – «Песнь о Сиде». Сочинен во времена борьбы испанцев за возврат захваченных маврами земель. Прототипом героя поэмы послужило историческое лицо - Родриго Диас де Вивар (мавры называли его «Сидом», т.е. господином). В «Песне» повествуется о том, как Сид, изгнанный королем, ведет отважную борьбу с маврами. В награду за победы король сватает дочерей Сиды за принцев. Вторая часть «Песни» рассказывает о коварстве зятьев Сиды и его мщении за поруганную честь дочерей.

В Германии – «Песнь о Нибелунгах». В основе сюжета древнегерманские сказания о гибели бургундского королевства, о золотом кладе.

Героический средневековый эпос в идеализированной форме отражает народные нормы героического поведения, в нем нашли отражение представления народа о королевской власти, дружине, о героях, он пронизан духом народного патриотизма. С образованием государств, принятием христианства и возникновением письменности в фольклор входили новые элементы. В песнях, сказках и особенно легендах стали совмещаться старая языческая мифология и христианские представления.

Носителем фольклорных традиций было крестьянство. Крестьянские представления о справедливой жизни, о благородстве и чести звучат в балладах о благородных разбойниках, защищающих слабых и обездоленных. Слово «баллада» в переводе с французского означает - «плясовая песня». Баллада - это лиро-эпический жанр народной поэзии на исторические, сказочные и бытовые темы. Баллада имеет стройную структуру и предназначена для исполнения под музыку. Любимым народным героем в Англии стал Робин Гуд со своей дружиной, враг феодалов, но друг и защитник бедняков, вдов и сирот. В X в. в словенских землях стала популярной баллада с трагическим сюжетом о прекрасной Виде. В этой балладе рассказывается о том, как арабский купец заманил на свой корабль прекрасную Виду, пообещав ей лекарство для больного ребенка, а затем продал ее в рабство. Огромную роль в развитии баллады сыграли трубадуры и труверы – провансальские поэты-певцы (рыцари) 11 – 13 веков. Трубадуры сочиняли стихи и музыку, сами пели песни или поручали их исполнение своим помощникам – жонглерам. Посвящали песни даме сердца. Баллады исполнялись по-разному. У трубадуров звучали сольные баллады, часто с инструментальным сопровождением. Были и хоровые баллады. Любовные баллады рассказывали о душевных переживаниях влюбленных. Фантастические баллады отражали верования народа, показывали сверхъестественный мир с его феями, эльфами и другими фантастическими персонажами. В более поздний период возникают бытовые баллады, на жизненные сюжеты, с преобладанием комического элемента.

В странах французской и немецкой культуры на ярмарках, в селах часто выступали жонглеры и шпильманы - странствующие поэты-певцы из простонародия. Они исполняли под музыкальный аккомпанемент духовные стихи, народные песни, героические поэмы и т.д. Пение сопровождалось пляской, кукольным театром, разного рода фокусами. В народной культуре западноевропейского средневековья существовал мощный пласт народной смеховой культуры, пронизанный скептицизмом, вольномыслием и карнавальностью. Празднества карнавального типа возникли в позднем Средневековье. Отличительные черты смеховых обрядово-зрелищных форм - свобода от религии, мистики, нередкая пародия на церковный культ, равенство участников, развитый игровой элемент.

Разнообразны народные инструментальные наигрыши, часто импровизационного склада, с богатой орнаментикой и прихотливой ритмикой. Они могли быть самостоятельными или являться сопровождением танцев. Плясовые и игровые песни занимали большое место и выполняли разнообразную роль во все периоды развития народной музыки всех народов. Первоначально они входили в состав трудовых, обрядовых и праздничных песенных циклов. Их музыкальные структуры тесно связаны с типом хореографического движения (индивидуального, группового или коллективного). Пляски сопровождалась как пением, так и игрой на музыкальных инструментах. У разных народов сложились свои танцевальные жанры, они многочисленны и разнообразны.