Фольклор

Определение термина. Фольклор – (от англ. *folk-lore* – *народная мудрость*) – народное творчество, чаще всего устное. В самом широком смысле – это коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия ([предание](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5), частушки, [сказки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0), эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши), [театр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80) (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец. Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы и современной книжной культуры является его традиционализм и ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно выступали сельские жители (крестьяне).

Народное творчество – историческая основа всей мировой культуры, источник национальных традиций, способ выражения народного самосознания. Термин «фольклор» впервые был введён английским учёным Уильямом Томсом *(William Thoms)* в 1846 году для обозначения как художественной (предания, танцы, музыка и т. д.), так и материальной (жильё, утварь, одежда) культуры народа.

Народная музыка как часть фольклора. Музыкально-поэтическое творчество народа ярче всего представлено народной музыкой (также известной как фольклор, но уже в узком смысле). Она – неотъемлемая часть фольклора и вместе с тем включается в исторический процесс формирования и развития культовой и светской, профессиональной и массовой музыкальной культуры. То есть народная музыка всегда существенно влияла как на академическую, так и на эстрадную культуру. На конференции международного совета народной музыки (начало 1950-х годов) народная музыка была определена как продукт музыкальной традиции, формируемой в процессе устной передачи тремя факторами – непрерывностью (преемственностью), вариантностью (изменчивостью) и избирательностью (отбором среды).

Жанры народной музыки. Народная песня – наиболее распространённый вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества. Народная песня отражает характер каждого народа, обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового содержания, музыкального языка, структуры. В некоторых древних и отчасти современных видах народной музыки она существует в синкретическом единстве с танцем, игрой, инструментальной музыкой. Но также можно выделить танец, как не менее показательный образец народного творчества. И если песня, в основе которой стоит мелодизм, в первую очередь отражает духовные качества народа, то танец становится показателем темперамента.

Существенная черта большинства традиционных жанров – непосредственная связь народной песни с бытом и трудовой деятельностью (например, трудовые песни, сопровождающие различные виды труда – бурлацкие, покосные, прополочные, жатвенные, молотильные и другие; обрядовые, сопровождающие земледельческие и семейные обряды и празднества – колядки, масленичные, веснянки, купальские, свадебные, похоронные, игровые календарные).

Создание слов и музыки – единый творческий процесс, в котором решающее значение имеет традиция. В каждом жанре народной песни существуют ведущие и периферийные по значению песенные типы (ритмические, мелодические). Наряду с варьированием основных песенных типов в народном творчестве часто используются перетекстовка старых мелодий и переинтонирование старых текстов. Народная песня существует во множестве местных вариантов, постепенно видоизменяясь.

Фольклор за пределами Европы. Музыкальное творчество неевропейских (т.е. языческих) народов называется *этнической музыкой* *(этника, этно)*. Данный термин является ближайшим аналогом английского термина *world music* (музыка народов мира, музыка мира). Это, в первую очередь, азиатская и африканская музыка, адаптированная под североамериканские и европейские стандарты коммерческой звукозаписи. Также сюда относится вся современная «западная» музыка с широким использованием заимствованных из неевропейской народной музыки традиций, звукорядов, инструментов, манер исполнения и т. п. В произведе-ниях этнической музыки применяются звуки джембе, дудука, ситара, волынки, диджериду и многих других экзотических музыкальных инструментов. Распространено смешивание народных инструментов и пения.

Влияние фольклора на классическую музыку. Обращение западной цивилизации к традициям народной музыки (в том числе и экзотической для неё музыки других культур), прослеживается, начиная уже с музыки Барокко, и уверенно закрепляется к концу XIX века. Существует множество музыкальных произведений на стыке этнической и классической музыки. При этом следует отметить композитора Антонина Дворжака, написавшего «Славянские танцы» под влиянием народной музыки народов Центральной Европы и Симфонию «Из нового света» под влиянием народной музыки негров и аборигенов Северной Америки.

Интерес к народному творчеству, изучение и претворение композиторами фольклора способствовал в начале XIX века зарождению фольклористики. Эта наука, находящаяся на стыке этнографии, литературо-ведения и музыкознания, изучает народное творчество (фольклор). В сфере научных интересов фольклористики находится собирание, издание, типологизация и общее изучение народного творчества.

Влияние этно-музыки на западную культуру XX века. На классической, а позднее джазовой сцене XX века музыкальная архаика утверждается как самостоятельное направление в виде *неофольклоризма*. «Танец семи покрывал» из оперы «Саломея» называют одним из первых образцов авторской эстетизации фольклора. В 1913 году русский композитор Игорь Стравинский поэтизировал славянское язычество в балете «Весна священная», который в будущем стал своеобразным манифестом неофольклоризма. Его влияние заметно сказалось на произведениях Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина и других в России, а за рубежом – Бартока и Кодая в Венгрии, де Фалья в Испании, Вила-Лобоса в Бразилии.

Большое влияние этническая музыка (особенно музыка Востока) оказала на американских композиторов XX века. В 1960-х годах к средствам традиционной музыки Востока прибегали многие рок-музыканты. Например, в музыке *The Beatles* появились индийские элементы, а участников группы учил играть на ситаре известнейший индийский музыкант Рави Шанкар.

В ту же эпоху широкую популярность приобрел стиль регги, берущий начало в духовной музыке Ямайки. Англоязычная культура относит его к «мировой музыке» (*world music*).

В 1980-х годах на Западе произошёл очередной всплеск интереса к этнике. С одной стороны – западные музыканты искали новых влияний и открывали для себя народную музыку, с другой стороны – этническая музыка была перспективной с точки зрения маркетинга и музыкальной индустрии. Появились радиопередачи, фестивали, специализирующиеся на этнической музыке.

Произошло пересечение музыки этно с такими стилями как рок-музыка, поп-музыка (например – *latin pop*), электронная музыка. Особо стоит отметить армянского исполнителя Дживана Гаспаряна (играющего на дудуке), который записал саундтреки к нескольким голливудским кинофильмам. Нельзя также не упомянуть шамана республики Тывы Николая Ооржака, исполняющего традиционную музыку своего народа, в том числе горловое пение.

В России за последние годы жанр этнической и *world* музыки становится все более и более популярным. Яркими образами российской *world music* сцены стали некоторые группы и отдельные музыканты.

Фольклорные ансамбли. Проникновением этнических мотивов в жанровую музыку (классику, рок, джаз) присутствие фольклора на профессиональной сцене не ограничилось. По сей день важную роль здесь играют академические народные коллективы, хоры и оркестры, а также индивидуальные исполнители народной музыки и песен. Старейший коллектив, исполняющий славянский фольклор – Кубанский казачий хор образован ещё в 1811 году. Достаточно давно (во второй половине XIX века) появился и «Первый Великорусский оркестр балалаечников В. В. Андреева», который представлял Россию на Всемирной выставке 1900 году в Париже.

Среди музыкантов двадцатого столетия наиболее видное место занимают хор Пятницкого (образован в 1911 году). Широкое признание у знатоков в России и за её пределами получают Оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова, образованный в практически сразу же после Октябрьской революции.

Народные и этнические инструменты. В славянском фольклоре традиционными являются следующие инструменты: гусли, гудок, жалейка, свирель, рожок и другие.

Инструменты этнической музыки: ситар, диджериду, калимба, варган, тар, кеманча, саз, зурна, доол, бубен, кото, перкуссия и другие.

В качестве инструмента нередко используется вокал, когда голос воспроизводит тембровые и технические особенности инструмента, особенно духового. Данный способ звукоизвлечения во много определил манеру народного пения; в настоящее время в области поп-музыки (западной эстрады) многие вокальные техники и приёмы базируются именно на элементах этнического вокала. Сюда можно отнести: горловое пение, русское народное пение, йодль, мугам, мейхана и другие.

Библиография:

1. Берёзкин Ю. Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам.
2. Головинский Г. Композитор и фольклор. М.: Музыка, 1981.
3. Земцовский И. Фольклор и композитор. Л.-М.: Советский композитор, 1978.
4. Зуева Т. В., Кирдан Б. П. Русский фольклор. Учебник для высших учебных заведений.
5. Жирмунский В. М. Фольклор Запад и Восток. Сравнительно-исторические очерки — М.: ОГИ (Объединенное Гуманитарное Издательство), 2004.
6. Костина А. В. Молодёжная культура и фольклор // М.: МосГУ, 2009. — Культурология.
7. Румянцева С. Нравственность в русской народной премудрости и иносказательности. 2012.