Песня

Значение термина. Песня – наиболее простая, но распространенная форма [вокальной](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB) [музыки](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0), объединяющая [поэтический](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F) текст с несложной, легко запоминающейся [мелодией](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F). Песня в широком значении включает в себя всё, что поётся, при условии одновременного сочетания слова и [напева](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2); в узком значении – малый стихотворный лирический жанр, существующий у всех народов и характеризующийся простотой музыкально-словесного построения. Песни отличаются по [жанрам](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80), складу, формам исполнения и другим признакам. Песня может исполняться как одним [певцом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86), так и [хором](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%29). Песни поют как с инструментальным сопровождением, так и без него (*a cappella*).

Мелодия песни является обобщённым выражением образного содержания текста в целом. Мелодия и текст подобны по структуре: они состоят из равных (а в музыке и одинаковых) построений – строф или [куплетов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82), часто с рефреном – припевом.

Песня в истории и культуре человечества. Народная форма песни, несомненно, древнейшая. С одной стороны, отдельные элементы поэтического творчества – эпос, лирика и драма – здесь ещё не выделились, не обособились в отдельные категории, с другой – музыка песни, как правило, находится в тесной связи с поэзией.

В любой нехристианской культуре песне были чужды те художественные задачи, которые она преследует теперь. Составляя одну из самых существенных сторон древнейшего обряда, она практически применялась как одно из средств его реализации. В языческих народах обрядовый момент обусловил собой и внутреннее содержание, и форму песни.

Мотивы древнейших песен были крайне несложны. Так, некоторые священные гимны языческих народов состоят всего из двух-трёх фраз, беспрестанно повторяемых, с незначительными изменениями. Простоте содержания соответствовала и несложность исполнения. Примитивную песню пели обыкновенно хором.

Древние греки воспевали своих героев в дифирамбах, в гимнах, посвященных первоначально Дионису – богу виноделия, вдохновения и религиозного экстаза. Со временем, в период перехода от античности к средневековью, исполнение песни стало более сложным, что, в свою очередь, отразилось и на её форме. Речитатив постепенно переходит в плавную или относительно плавную мелодию; музыка начинает доминировать над текстом. Благодаря выделению личности певца из хора (у греков это явление возникает ранее других) – тематика становится более разнообразной, приближенной к реальной жизни.

Эллинские поэты создали несколько разновидностей песни: элегия, гимн, культовая песня, застольная песня, хвалебная песня, песня о любви. Со временем некоторые из них стали самостоятельными жанровыми разновидностями лирики.

Средневековая песня тесно связана с музыкой. Она представлена такими жанрами, как канцона, рондо (прародительница современной, уже инструментальной формы), серенада, баллада (и в настоящее время наиболее популярный жанр на территории Великобритании) – создателями которой были странствующие музыканты. В средневековой литературе песней также называли эпические произведения об исторических или легендарных героях.

Так из старинной народной песни выделилась авторская песня, которая затем постоянно черпала материал из народной песни. В свою очередь, народная песня заимствовала массу материала авторской песни. Такое постоянное общение между обеими упомянутыми категориями песен составляет основной принцип их истории. Так, в средневековой Германии или во [Франции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) XII–XIII веков песня в исполнении музыкантов основывается на народном материале. Но в XV веке, ближе к Ренессансу, рыцарская поэзия (лирические мотивы преимущественно любовной тематики) обновила собой народную песню.

Разумеется, народные интонации всегда влияли на академическое церковное творчество; особенно это проявилось к концу средневековья. Другое дело, что эти интонации, и даже мелодии, позаимствованные у народа целиком, были претворены в более сложных музыкальных формах.

Поэтика и язык славянской народной песни. Обычно материалом для изучения поэтики лирической песни избирают устную песню крестьянства. Позади крестьянской песни лежит много веков художественного совершенствования. Лирическая песня выработала устойчивую систему поэтических приёмов, которые в своем большинстве сводятся к словесной орнаментации. Так, русская лирическая крестьянская песня богата типическими моментами и условными приёмами и в построении и в языке. В развитие песни часто наблюдается такое сочетание образов, когда они следуют друг за другом в нисходящем порядке – от образа с наиболее широким объёмом к образу с наиболее узким объёмом содержания. Например, это может быть следующий порядок: описание природы, жилища, лица, наряда.

Необычайно разнообразны в песне типы повторений стихов, отдельных слов и прочее, особенно в [хороводных](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4) песнях, именно тех, которые поются двумя группами лиц. Из хоровой песни во многом повторения и ведут свое начало. В песне они служат и композиционным приёмом скрепления частей и выразительным приёмом, характерным для её стиля. Так, в стихах

Ай, по морю, по синему, волна бьёт,

Ай, по полю, по чистому, орда идет.

аналогичное строение: существительное, эпитет, действие. Ритмико-синтаксический параллелизм служит характерной чертой песенного стиля и определяет и музыкальный строй песни, которая распадается на законченные музыкальные фразы, повторяющие друг друга с незначительным заключительным отличием (кадансом) в последней. Это связано и с ещё одной особенностью песни: она не допускает перехода конца фразы в следующий стих. В ней фраза или определенный синтаксический элемент укладывается в стих и музыкальную фразу:

Жали мы, жали,

Жали, пожинали,

Жнеи молодые,

Серпы золотые,

Нива долгова́я,

Постать широкая.

По месяцу жали,

Серпы поломали,

С краю не бывали,

Людей не видали.

Но наиболее частой и характерной формой параллелизма будет отрицательный параллелизм более позднего происхождения, когда уже старались не уподоблять чувства внешнему миру, а разделять их:

Не ручей да бежит, иль быстра реченька,

Это я, бедная, слезами обливаюся,

И не горькая осина разстонулася, это зла моя кручина расходилася.

На развернутом параллелизме может строиться и вся песня.

На основе психологического параллелизма выработалась символика народной песни, символы приобрели постоянство и стали типической чертой её стиля. Так, символика русской крестьянской песни использует растительный и животный мир восточноевропейской равнины и имеет, поэтому свой особый характер. Природа в песне вообще занимает много места, служа передаче душевных состояний и эмоций, но – что является особенностью русской песни – природа дана только в связи с переживаниями человека: сама по себе, в виде отдельного пейзажа, она никогда не выступает.

Большое место в поэтике песни занимает эпитет. Искусство эпитета достигает в ней высокого мастерства. Им определяется освещение поэтических мотивов и событий, служащих предметом песни; эпитет выражает художественное миросозерцание певца. Для песни характерен постоянный эпитет, связанный с определяемым образом и употребляющийся вместе с ним. В русской песне употребительны, например такие эпитеты, как «ясен сокол», «поле чистое», «буйная головушка», «леса дремучие», «сабля острая», «трава шелковая», «добрый молодец» и прочие; они придают своеобразие её стилю и являются основой эмоционального языка лирической песни.

Звуковая сторона песни. В систему выразительных средств песни входят звук, ритм и мелодия – именно потому, что песня – музыкально-словесное искусство. «Простонародная» песня, то есть песня социальных низов общества, очень богата по своей звуковой стороне, инструментовке, но редко употребляет рифму, а если употребляет, то лишь неточную или примитивную рифму, часто глагольную; обычнее в ней созвучия внутри стиха: «Собаки борзые, холопы босые». Пение уподобляет концы стихов в звуковом отношении: «Грушу, грушу зелёную, Девушку весёлую».

С момента появления книгопечатания на Руси (начало XVII века), под влиянием книжной песни, устная всё более употребляет рифму. В фольклоре народов Западной Европы она обычнее. Отсутствие рифмы в русской песне часто приводит к тому, что она не строфична. Опять-таки западная фольклорная песня чаще употребляет строфу. Например, британские песни даже с конца Средневековья были достаточно симметричны, и оформлены структурно.

Ритмическое богатство славянской песни необычайно, и в этом отношении она очень много дала творчеству многих поэтов и музыкантов. Долго ритмика народной песни оставалась для литературоведов загадкой, пока не было учтено одно обстоятельство, именно то, что ритм её словесного текста связан или, точнее, обусловливается ритмом её напева.

В русской песне есть свои наиболее употребительные размеры: в 2/4 и 4/4. Размер в 3/4 встречается реже. Он употребляется обычно в обрядовых, например свадебных песнях. Но ещё более свойственно песне соединение нескольких размеров, переходы из одного в другой и обратно. Нередко песня употребляет очень трудно поддающиеся изучению размеры в 3/8, 5/8, 5/4 и прочие. Для песни можно установить один закон: распределение акцентов стиха выполняет в ней музыкальный метр. Происходит это таким образом: звуки, соответствующие ударным слогам, размещаются по сильным временам музыкального метра; как правило, моменты смыслового ударения выделяются большей длительностью соответствующего звука, отчего этот последний делается интонационным центром фразы.

Мелодическая сторона песни столь же трудна для изучения, как и ритмическая. Принцип строения напева прост. В основе его лежит повторение мелодии с вариациями. Если песня строфична, то вся мелодия повторяется из строфы в строфу, изменяясь лишь в припеве, если он есть. Если песня строится на параллелизме, то мелодия охватывает два стиха. И, наконец, если нет ни того ни другого, то мелодия повторяется из стиха в стих с полуразрешением в конце стиха и с полным разрешением в конце всей песни. Эти принципы действительны для песен всех народов, так как они служат основой песни, но характер их определяется в каждом отдельном случае характером языка, метрики, музыки и пр.

Что касается русской крестьянской песни, то её музыка архаична, она строится в пятиступенных ладах. Русская песня в своём чистом виде одноголосна, поэтому и стиль хоровой песни полифонический: каждый голос, каждая мелодия самостоятельны. Гармонии она поддается с трудом, а хоровые песни чаще поются в унисон. Певцы только позволяют себе отступать от темы и украшать мелодию; эти украшения и отступления в терминологии крестьянских певцов называются «подголосками».

Гармония, порождаемая сочетанием подголосков с основной мелодией, сравнительно бедна и ограничена: песня никогда не поётся разноголосно с начала до конца – голоса расходятся только в известных местах. Унисон обязателен в начале песни и в конце, а также в полузаключениях (полукадансах), если они встречаются в середине песни. Кроме того, если для ритма песни характерны переходы из одного такта в другой, то для мелодии её типичны переходы из мажора в минор и обратно. Наконец, так как все песенные мелодии происхождения вокального, то регистр и диапазон их зависит от натурального объёма «непоставленного» голоса.

Песни различных социальных групп. В процессе анализа данного жанра надо говорить не только о песне того или другого народа – русской, французской, испанской, – но и о песне того или другого класса (крестьянства, дворянства, рабочих и пр.) и времени её бытования (средневековая песня, современная популярная песня). Так, куртуазная средневековая песня отражала представления феодалов об отношениях мужчины и женщины в ту эпоху, бюргерские сентиментальные песенки XV–XVI веков – представления их круга и эпохи. Песни русского городского мещанства конца XIX и начала XX веков говорили о бедности и богатстве, о социальном неравенстве, о несбывшихся мечтах девушки – бедной невесты – и охватывали всю тематику так называемого «жестокого романса».

Наиболее богаты и многочисленны крестьянские песни. Социальное бытие крестьянства нашло в них полное отражение. При этом следует отметить, что крестьянские песни феодально-крепостнической эпохи, когда крестьянство представляло практически одно социальное целое, представляют собой тоже некоторое единство. Песни эпохи промышленного капитализма конца XIX – начала XX века отразили социальную дифференциацию крестьянства. Обеспеченные селяне создавали свои песни, беднота – свои. Наличие противоречий среди русского крестьянства полно отразилось в частушке. Сравнительная устойчивость крестьянского семейного быта сказалась в устойчивости бытовых песен (например, в свадебных песнях). Для русской крестьянской песни характерно богатство житейских бытовых мотивов.

В крестьянской песне нашла отражение и история земледелия – обрядовые песни, охватывающие круг земледельческих процессов. Воинская повинность и войны вызвали так называемые рекрутские и солдатские песни. Наконец к крестьянским песням относятся и так называемые разбойничьи песни. Основные мотивы их – тяжесть подневольной жизни и желание воли.

Значительный пласт в сатирических крестьянских песнях занимают песни о попах, панах, боярах и подьячих, которые предстают в отталкивающем, неприглядном виде. Фабрично-заводские песни развиваются параллельно росту промышленности и увеличению числа рабочего класса.

В конце XIX и в начале XX веков становится популярным жанр коротенькой лирической и сатирической песни-частушки. Она распространяется и в деревне, и в городе. Среди частушек более всего рекрутских и любовных. Частушка отличается большой злободневностью, являясь в основном жанром сатирическим. Частушка и романс вытесняют в XX веке старую крестьянскую песню. На смену старой песне приходят новая, авторская и героическая революционная и советская песня.

С ростом преступности и появлением концлагерей, претерпевает второе рождение жанр блатной и тюремной песни (читай в папке **Эстрада - Шансон**). Советская песня на протяжении всего времени существования [СССР](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0) служила средством идеологического воспитания и пропагандировала коммунистические ценности.

Бытовые песни русских деревень. До момента появления радиовещания у каждой социальной группы есть свои излюбленные песни, которые наиболее полно выражают её интересы и стремления. Такие песни в быту и являются наиболее устойчивыми. Бытовая песня поётся при самых различных обстоятельствах. Она может звучать на работе, например, при прядении (недаром существует пословица: «Беседа дорогу коротает, песня – работу»), во время праздника и на пиру, во время хороводов, на свадьбе и похоронах, на гуляньях, в кругу товарищей и подруг и наедине с самим собой, в трактире, на улице и дома.

Наконец есть мужские песни и женские, что обусловлено и различием в трудовой деятельности мужчины и женщины. Специально женские песни – колыбельные и похоронные причитания и плачи (в том или ином виде встречаются у всех народов). Но и вообще в песенном лирическом творчестве женщине принадлежит едва ли не первая роль: посиделочные, свадебные, колыбельные и похоронные – песни женские.

В наши дни бытовые песни, как и крестьянский фольклор в целом, практически не звучат в живом исполнении. Постепенно они становятся достоянием истории, существуя в нотном виде с тех пор, как были собраны и записаны фольклористами XIX века, когда в русском профессиональном творчестве вспыхнул интерес к народному творчеству. Лишь в немногих деревнях, расположенных на перифериях (особенно на реках, и в горных краях РФ), ещё можно услышать исполнение крестьянских песен.

Например, в исполнении донских казаков практически нетронутыми остались многие подневольные и бытовые песни вплоть до образцов двухсотлетней давности. Также подголосочное пение в «законсервиро-ванном» виде сохранилось в поселениях староверов (с начала XX века они более известны как «старообрядцы»). В настоящее время их около двух миллионов человек; преобладают русские, но есть также украинцы, белорусы, карелы, финны, коми, удмурты, чуваши и другие.

Жизнь песни. «Народная» и «художественная» песни. Наконец в истории фольклорной песни большую роль играло влияние на неё художественной письменной песни. В России «народными» песнями стали «Колыбельная казачья песня» Лермонтова, «Не шуми ты, рожь, спелым колосом» [Кольцова](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87), «Пела, пела пташечка и замолкла» Дельвига, «Среди долины ровные» Мерзлякова, «Из-за острова на стрежень» Д. Н. Садовникова, «Чудный месяц плывет над рекою» С. Ожегова и др.

Это – песни-стихотворения, особый литературный жанр, который сохраняет многие структурные и стилистические особенности фольклорной песни, но не характеризуется единством слова и мелодии в генетическом отношении: они прежде сочинены, а затем уже положены на музыку. Песни-стихотворения, нередко уже положенные на музыку, проникали в «народ». Происходило это по-разному: через книгу и специальные песенники, через школу, армию, эстраду; позднее и через средства воспроизведения звука (патефон, граммофон, магнитофон), радио и телевидение. Середина XIX века в России характеризуется так называемой цыганской песней – своеобразным явлением русского музыкального быта. Песни-стихотворения и романсы оставили большой след на крестьянской песне.

Основные моменты в изучении песни. Во второй половине XVIII века наблюдается развивающийся интерес к устной «народной песне», столь долго и тщательно ранее изгоняемой. ***Иоганн Готфрид Гердер***, немецкий писатель и теолог, историк культуры впервые в 1773 употребляет термин «народная песня» (*Volkslied*), быстро вошедший в терминологию.

В начале XIX века интерес к устной словесности становится выражением националистических настроений. Тяга к утверждению своей национальной культуры в это время наблюдается во всех областях, а в музыке особенно. Конец XIX столетия внёс уточнение в сам термин «народная песнь». Теоретик Поль Лафарг указал на классовость песни: «Народная песнь носит в общем местный характер. Сюжет порой может быть занесен извне, но он принимается только в том случае, когда соответствует духу и обычаям тех, кто её устанавливает. Песня не может быть навязана, как новая мода на платье». Фольклор как искусство не отрывается от земли, он связывается с характером конкретной общественно-исторической формации.

В заключении отметим, что песня как жанр и форма, помимо народной среды, с XIX столетия становится весьма востребованным в академическом творчестве композиторов-романтиков, а в эстрадной музыке становится практически единственной и основной формой, её представляющей.