

ЗАХАРЧУК ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (БРЕСТ, БЕЛАРУСЬ),
кандидат педагогических наук, доцент Брестского
государственного университета имени А.С. Пушкина

УДК 398:821.161.1

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА

Аннотация

В данной статье рассматриваются духовно-нравственные, эстетические аспекты народного творчества, определяются сущностно-содержательные характеристики фольклора, особенности его функционирования. Подчеркивается значение некоторых фольклорных жанров для развития русской классической литературы на примере творчества А.С. Пушкина

Ключевые слова: духовность, ценности, народ, творчество, культура

Феномен фольклора становится объектом изучения в XVIII веке. До этого времени доминировал стихийный интерес к народному творчеству: народные песни, танцы, инструментальные наигрыши рассматривались параллельно с церковными обрядами, кантатами, духовными стихами.

Стандартный словарь фольклорной мифологии и легенд насчитывает более двух десятков определений этого феномена культуры, которые дают представители различных направлений зарубежной и отечественной науки.

Некоторые ученые отмечают такие признаки, как устность, традиционность фольклора. Коллективность, как важнейший признак народного творчества, многие авторы не рассматривают.

Нет единства и во взглядах на сущность, место, роль фольклора в истории развития культуры, особенностей его функционирования, возникновении и формировании видов и жанров искусства. Например, фольклорист В.Е. Гусев рассматривает это явление в трех аспектах: как культуру нецивилизованных народов, как «реликт первобытной культуры в культуре цивилизованных обществ и как «культуру народных классов в цивилизованных странах» [1, с. 128].

Между тем, отмечая роль фольклора в культуре общества, исследователи народного творчества указывают, что по кругу входящих в него представлений

и по своим функциям фольклор имел для народа более широкое значение, чем искусство. Он был для народа историей, философией, социологией, педагогикой, источником творческого вдохновения художников, поэтов, музыкантов. Многие представители русской классической литературы: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов исследуют нравственные аспекты человеческой жизни, исходя из духовных ориентиров, сформированных в народной культуре, рассматривают народное творчество как основу для развития видов и жанров искусства.

Современный этнограф К. В. Чистов характеризует фольклор как «совокупность устных, словесных текстов, функционирующих (или функционировавших) в быту какого-либо этноса или его какой-либо локальной, конфессиональной, профессиональной или иной первичной контактной группы» [2, с. 21].

Некоторые фольклористы рассматривают фольклор как искусство по форме и не искусство по функциям, очевидно полагая, что народное творчество явилось источником создания видов искусства в содержательном, образно-тематическом плане и жанровом многообразии.

Несмотря на наличие различных подходов к определению рассматриваемого понятия, его сущности и роли, в то же время, обнаруживается и тенденция единства большинства философов, культурологов, этнографов, музыковедов к определению народного творчества.

Мы предлагаем терминологическую характеристику фольклора как коллективного творчества народа, охватывающего различные стороны его жизнедеятельности, в том числе духовно и эстетически направленные виды художественного творчества: поэтического, музыкального, хореографического, драматического и др., и отражающего его жизнь, воззрения, идеалы.

Широкий спектр применения фольклора, его многоуровневость, богатое жанровое разнообразие не позволяют в рамках одной статьи охватить это сложное явление во всех его формах и проявлениях. Мы рассмотрим духовно-эстетические аспекты народного творчества и определим значение лишь некоторых фольклорных жанров в творчестве А.С. Пушкина.

Решая задачу комплексно, необходимо изучать особенности функционирования фольклора (устно-поэтического, музыкального, календарно-обрядового, внеобрядового, других видов).

Комплексный подход к исследованию фольклора предполагает наличие способности к многообразному, глубокому проникновению в сущность этого явления, рассмотрению его в синкретическом единстве всех сторон через теоретическое осмысление философско-исторических национальных особенностей фольклора, его воздействия на духовно-эстетическое развитие личности.

В широком понимании фольклор не может ограничиться отдельными видами народного творчества, поскольку в нем объединяются утилитарно-организационный, нравственно-эстетический, мировоззренческий аспекты народной культуры как результат развития многих поколений. В системе фольклорного мировосприятия, отмечают исследователи, полезное, доброе и прекрасное всегда были в синкретическом единстве. Фундаментальными идеями в

народном творчестве всегда были и остаются те, которые возрождают веру, обновляют жизнь, прославляют природу и человека.

Многозначность фольклора, специфический характер его происхождения и развития определили различную функциональную направленность народного творчества.

Среди функций фольклора выделяются следующие: утилитарная, гносеологическая, воспитательная, этическая, информационная, коммуникативная, ритуальная, эстетическая.

Ни одна из вышеуказанных функций фольклора не выступала и не выступит изолировано. В каждый исторический период она проявляется в зависимости от изменений общественных условий жизни людей: может быть ведущей или находиться в начальной стадии развития и ждать своего часа проявления. Утрата фольклором утилитарной функции в современных условиях не устраняет его синкретического характера, поскольку практическая, этическая, эстетическая и некоторые другие функции были слиты уже в ранних образцах народного творчества. Выделяя гносеологическую функцию, следует обратить внимание на то, что народная культура является итогом накопления огромного эстетического опыта и духовных знаний. Этот опыт стал для многих видов искусства, а также для других видов эстетической деятельности, неисчерпаемым источником эстетических знаний и обобщений, творческой деятельности, поскольку в процессе формирования и развития эстетического сознания общества именно народное творчество является первичным обобщением и объединением его духовных, эстетических, художественных представлений.

Коммуникативная функция фольклора проявляется, на наш взгляд, в непосредственном художественном творчестве, эстетической деятельности, которые объединяет людей. способствуют их взаимопониманию. Она взаимосвязана с информационной, которая и находит отражение в процессе эстетического восприятия фольклора.

Педагогическую функцию нам необходимо особо выделить как ведущую, так как большинство образцов народного творчества, наряду с практической направленностью, обладают не только совершенством формы и содержания, но и большой силой эмоционального воздействия на личность, источником и средством воспитания. Дидактическая функция многих фольклорных жанров определяет направленность фольклора, что является его характерной особенностью по сравнению с другими видами искусства.

Функциональное, жанровое, этнографическое разнообразие фольклора, его древнее происхождение и тенденции исторического развития предопределили существование комплекса наук, изучающих народное творчество с различных аспектов.

- история – историческое содержание фольклорных произведений,
- этнография – материальную культуру, культурно-бытовые взаимоотношения народов,
- лингвистика – связь словесного и музыкального текстов,

- музыкальная психология – развитие музыкального мышления, восприятия и творчества;
- археология – материальные ценности музыкальной культуры (музыкальные инструменты),
- фольклористика изучении музыкально – поэтического творчества народа, его быта в историческом развитии,
- педагогика – использование фольклора как средств образования и воспитания с целью формирования культуры личности.

Многовариантность определения фольклора, его полифункциональность, выявление специфических особенностей в различных областях человеческого знания (философии, истории, этнографии, литературе, музыке, эстетике, педагогике и др.), несомненно, свидетельствуют о том, что традиционная народная культура, представленная жанрово-содержательным многообразием, богатством художественных средств – явление значительное, духовно и эстетически ценное в развитии общества. Народное творчество представляет собой значительную часть в конгломерате культуры в целом, и является специфической формой творчества, частью художественной культуры.

Роль, место, функции фольклора в жизнедеятельности людей детерминируются историческим типом определенной системы духовной культуры, в составе которой он возникает, существует и функционирует. Фольклор в целом, как и конкретные его проявления, характеризуется как сумма детерминант исторического, экономического, национального характера, удовлетворяющих духовно-практические потребности человека.

Уже на ранней стадии развития духовной культуры фольклор был полифункциональным, обслуживая познавательные, коммуникативные, магические, религиозные, этнические и другие потребности общества. Об этом пишут В.Л. Гошовский, И.И. Земцовский, К.В. Квитка, Ф.А. Рубцов и другие исследователи. "Народная песня, – отмечает фольклорист В.Л. Гошовский, – как явление социальное, сложившееся в определенных исторических условиях, всегда выполняла в жизни народа определенную функцию" [3, с. 13]. Функция песни определяла характер и тип напева, образное и эмоциональное содержание, которое зависело от времени года, характера народного праздника или события, типа трудовой деятельности, эмоционального состояния исполнителя.

История каждого народа, его традиции, обычаи, национальный характер широко и многообразно отражены в музыкальном, календарно-обрядовом и других видах фольклора, пестром жанровом разнообразии. Возникновение народной музыки и большинства обрядовых элементов относится к глубокой древности. Данные археологии и этнографии убеждают, что элементы танца, краткие напевы, охотничьи сигналы существовали в эпоху зарождения цивилизации и служили целям общения, организации коллективного труда, эмоционального воздействия на человека, магического – на природу.

В настоящее время мы имеем незначительное количество работ, исследующих историю развития музыкальной культуры славян. Остается открытым вопрос – была ли музыка древних людей примитивной или достаточно развитой и эстетически полноценной? К.С. Давлетов, например, отмечает, что в самый

ранний период истории развития человечества художественное творчество вообще не существовало в самостоятельном виде, так же как и вся духовная деятельность. По мнению Ф.А. Рубцова музыкальная культура древности была достаточно развитой, но затем ее развитие приостановилось.

В.Л. Гошовский утверждает, что славяне отличались большой музыкальностью, музыканты служили при дворе византийских царей, что свидетельствует о высоком уровне исполнительского мастерства и эстетической ценности славянской народной музыки.

Характеризуя фольклор в системе культуры, следует отметить параллельное существование фольклорных и нефольклорных форм; "культурный дуализм", функционировавший в различных областях общественной жизни, фольклор перестает быть единственной сферой, составлявшей культурную традицию этноса. Дифференциация происходит также внутри самого фольклора, в связи с чем выделяются жанры с доминирующей эстетической функцией (эпические песни, сказания, былины, лирика и др.) и жанры, в которых эстетическая функция вторична (обрядовый фольклор, трудовые, колыбельные песни). В этой группе духовные и эстетические основы возникают и проявляются в связи с практической реализацией художественного замысла. Несмотря на некоторую ограниченность в формах проявления, фольклор продолжает выступать важным интегрирующим компонентом материальной и духовной культуры народа.

Постепенно мелодии фольклорных произведений усложняются, ритм становится более разнообразным, динамика более гибкой и фольклор в ходе своего развития (особенно вокальные его жанры) выполняет не только утилитарно-организационную, магическую функции, но и в равной степени нравственно-эстетическую, становясь неотъемлемой частью народных праздников, увеселений, зрелищ, приобретая воспитательную направленность. Народная культура возносится над повседневностью и олицетворяет собой силу и красоту трудового народа,

Богатые средства художественной выразительности, идейно-образное содержание фольклора способствовали тому, что он становится эстетической ценностью сначала крестьянской, а затем городской духовной культуры, удовлетворяя нравственно-эстетические потребности народа, соответствуя его этическим, эстетическим нормам.

Функциональная направленность народной музыки, ее выразительные средства формировали традиционный тип музыкально-эстетического мышления, развивали навыки ее восприятия и исполнения, а также способствовали выработке критериев эстетической оценки.

В период формирования национальных культур, возникновения, дифференциации и развития видов искусства, фольклор становится источником развития многих художественных жанров, проникает в профессиональное искусство, приобретает значение неотъемлемой части всей культуры и быта. Нередко именно в фольклоре народ находил ту моральную поддержку, которая помогала ему отстоять нравственно-эстетические идеалы и принципы.

В эпоху становления буржуазной культуры фольклор сначала перемещается с «низшего уровня» на «высший уровень» культуры, охватывая многие виды и

жанры искусства (литературу, живопись, театр, музыку и др.), приобретая значение формообразующего элемента национальной культуры. В 19-20 вв. многие собиратели фольклора создают сборники народного творчества, представляющие духовно-эстетическую ценность в культуре народа.

Особое внимание преемственности народной культуры, вопросам ее сохранения уделял В.Ф. Одоевский. Современно звучат его мысли о необходимости изучения национальной культуры, о том, что не модные западные образцы, а созданное своим народом способствует формированию духовных ценностей. В народной культуре заложен огромный источник эстетического и нравственного влияния на молодежь. "Народная музыка, отмечает В.Ф. Одоевский, – дело важное во всех отношениях, не даром древние (см. Платона, Плутарха и пр.) видели тесную связь между музыкой и народными нравами" [4, с. 201].

Проблема сохранения традиционной народной культуры нашла отражение и в творчестве А.С. Пушкина, который трепетно и бережно относился к фольклору в целом и к народной песне – ведущему жанру музыкальной культуры. Духовно-эстетические ценности русской народной культуры, преломляясь через творческий, индивидуальный опыт поэта, входили в психологическую его структуру и проявлялись в форме творческой, художественно-поэтической деятельности, личных отношений, которые воздействовали на нравственные ориентации, эстетические суждения, оценки общества. Духовно-эстетические ценностные ориентации А.С. Пушкина в области традиционной культуры определялись как в форме нравственно-эстетической оценки к конкретному фольклорному произведению, так и отношением к народному творчеству в целом.

Исследователь Е.И. Дворникова отмечает, что русская классическая литература XIX века представляет собой сумму «вочеловеченных» идей, выражающихся в системе эстетических конфликтов: человек и природа, человек и общество, человек и история, человек и власть, человек и судьба, человек и народ, человек и Бог, человек и обстоятельства... [5, с. 9].

В творчестве А.С. Пушкина и в русской литературе в целом отражены ценностно-нормативные основы народной культуры, в которой наряду с национальным заложен глубокий духовно-нравственный, общечеловеческий потенциал, выраженный в приоритете таких ценностных этических и эстетических категорий как добро и справедливость, совесть и долг, любовь и красота.

Говоря о духовно-нравственных аспектах творчества А.С. Пушкина, С.Л. Франк указывает, что «... муза его мысли и духовной жизни есть настоящая русская муза: ее истинная духовная глубина, ее великая и серьезная жизненная мудрость проникнута той простотой, безыскусственностью, непосредственностью, которая образует невыразимое своеобразие русского духа» [6, с.420].

Основоположник русской национальной музыки М.И. Глинка находил вдохновение в народных песнях, утверждая, что музыку создает народ, а композиторы ее аранжируют. Его современник А.С. Пушкин также черпал художественные образы, погружаясь в сокровищницу народной культуры, музыки, философии. Поэт впервые в русской литературе использует нестилизированные народные песни (например, обрядовая «И вынулось колечко ей под песенку старинных дней»).

В творчестве Пушкина встречаются старинные русские народные песни («Зимний вечер»).

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила.
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Фольклористы отмечают, что поэт настолько погружался в народное творчество, что иногда его собственные сочинения неотличимы от подлинных фольклорных произведений.

Характер исторических народных песен можно проследить в произведении «Песни о Стеньке Разине», в романе «Евгений Онегин» это лирическая песня «Девицы, красавицы». Эту традицию продолжил великий русский композитор П.И.Чайковский, создавая в одноименной опере народную сцену с великолепным женским хором.

Духовно-нравственные черты, эстетические ценностные характеристики русского народа (доброта, милосердие, терпимость, страдание, любовь, смирение, возвышенность, честь, благородство, простодушие, искренность, скромность и др.), представленные во многих видах и жанрах фольклора, составляют основу положительных героев в творчестве А.С. Пушкина.

В русском песенном фольклоре простые, искренние люди всегда едины в своем стремлении к добру и миру. Об этом же писал А.С. Пушкин «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся...».

В сегодняшнем социально-политическом хрупком мире, с потоком негативной информации о человеке, его месте в общественной жизни особенно актуальны мечты великого поэта.

Пушкин изучал творческое наследие русского и других народов, перекладывая на стихи молдавские, цыганские, татарские, грузинские, украинские песни и, затем используя народные мотивы в своих произведениях. Впоследствии многие композиторы, обращаясь к творчеству поэта, создавали шедевры русской музыкальной классики на основе этих произведений (так, например, цыганская песня «Старый муж» – песня Земфиры из поэмы «Цыганы» является украшением оперы С. Рахманинова «Алеко»). В связи с этим следует отметить записи русских народных песен известным поэтом, например «Ты, река ли моя, реченька»

58. Ты, река ли моя, реченька

Обработка А. К. ЛЯДОВА

Умеренно

С. Ты, ре. ка ли мо. я, ре - чень. ка, ты, ре. ка ли мо. я бы. стра. я.

А.

Ты, река ли моя, реченька,
Ты, река ли моя быстрая!
Течешь, речка, не колыхнешься,
На крутой берег не взольешься.
На крутой берег не взольешься,
Желтым песком не возмутишься!
«От чего же мне возмутится?
Ни дождя нету, ни вихорю!».
Ах ты, умная девица,
Ах ты, Марья Михайловна,
Что сидишь ты, не улыбнешься,
Говоришь речи, не усмехнешься?
«Что чему же мне смеяться,
На что глядя, радоваться?
Полон двор у нас подвод стоит,
Полна горница гостей сидит.
Уж как все гости собирались,
Одного-то гостя нет как нет.
Уж как нету гостя милого,
Моего батюшки родимого.
Снарядить-то меня есть кому,
Благословить-то меня некому;
Что снарядит меня родная мать,
Благословит меня чужой отец».

Текст песни записан А.С. Пушкиным

Некоторые критики народное творчество воспринимали как «сниженную культурную ценность». Они предрекали в XX веке исчезновение некоторых его жанров. Однако проходят столетия и, несмотря на то, что многое из фольклорного наследия сохраняется лишь в памяти старшего поколения, значительная его часть возрождается и продолжает жить в атмосфере огромного потока радио-теле-видео информации, в окружении профессиональной культуры.

Этот процесс проходит в сложных условиях, в борьбе старого и нового, художественного и антихудожественного в народном быту, особенность которого составляет временное преобладание процесса активного усвоения потока информации над процессом собственно творческим.

В 1990 году была принята рекомендация ЮНЕСКО государствам – членам ООН о необходимости сохранения фольклора. Рекомендация принята, исходя из того, что народная культура является частью совместного наследия человечества и мощным средством сближения разных народов социальных групп, утверждения их культурной самобытности. В связи с этим возникает необходимость определения роли традиционной культуры как эстетической, нравственной ценности в жизнедеятельности государств, а также устранения опасности исчезновения некоторых ее форм. «Для того, чтобы дать возможность усвоить

ценность традиционной народной культуры и необходимость обеспечения ее сохранения, очень важно широко распространить это культурное наследие» [7].

Следует отметить, что роль фольклора в развитии современной культуры возрастает, он все больше находит применение в различных областях творческой деятельности, распространяется в быту. Яркое свидетельство этому – проведение фестивалей и праздников народного творчества. Глубокие идейно-содержательные основы народного творчества, эстетическая направленность фольклорных произведений формируют потребности в самовыражении, творческом проявлении личности или коллектива. Синкретический характер фольклора способствует его связи с материальной и духовной культурой, непосредственной или опосредствованной, как, например, в календарно-обрядовом, семейно-обрядовом жанрах. Эта связь транслируется веками, приобретая традиционный характер, выражающийся в общих действиях, нормах и принципах общественного поведения, сохраняемых и передаваемых из поколения в поколение. Развитие мировой народной культуры показывает, что ценностный аспект пронизывает большинство фольклорных жанров в философско-смысловом, историческом, образно-содержательном отношении. Произведения фольклора воспроизводят и отражают нравственно-эстетические ценности личности, общества, природы: красоту труда, единство природы и человека. Поэтому народная культура обладает большой силой нравственно-эстетического воздействия на личность. Проявление этой силы, прежде всего в создании фольклорных произведений творцом-сочинителем, которое наряду с практической, ритуальной, коммуникативной функциональной направленностью, присутствует в процессе творчества, а затем в эстетическом воссоздании их исполнителем. В этом диалектическом процессе посредством эстетического отношения (восприятия – понимания – знания – художественного творчества) происходит преломление в эстетическом сознании и практической, профессиональной, творческой деятельности народной культуры предшествующих поколений, осмысление ее как исторической, философской, гуманистической ценности, детерминирующей духовное развитие общества и личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев, В.Е. Фольклор как элемент культуры // Искусство в системе культуры / под ред. М.С. Кагана. – Л.: Наука 1987. – 256 с.
2. Чистов, К.В. Народные традиции и фольклор / К.В. Чистов. – Изд. Наука., Ленинград. отд., 1986. – 303 с.
3. Гошовский, В.Л. У истоков народной музыки славян / В.Л. Гошовский. – М.: Сов. Композитор, 1971. – 303 с.
4. Одоевский, В.Ф. Музыкально-литературное наследие / В.Ф.Одоевский: М., 1956. – 723с.
5. Дворникова, Е.П. Духовно-нравственные ценности русской классической литературы // Искусство и образование. – М., 2011.
6. Франк, С.П. О задачах познания Пушкина. Пушкин в русской философской критике. Конец XIX-XX век / С.П. Франк. – М., 1999. – С. 468.
7. ЮНЕСКО, Межправительственный комитет по всемирному развитию культуры, 1990 г.