Россия в песне
Обзор книг и нотных изданий

"Народная песня никогда не развлекает просто так, народ создает песню для того, чтобы передать что-то своим детям" (В.Г. Захарченко).

На Руси песня зародилась еще до появления письменности. Истоком русского народного музыкально-поэтического творчества можно назвать крестьянские песни и былинный эпос древнерусской эпохи.

В древности песня отражала мировоззрение и историю народа, сопровождала быт и основные события в жизни семьи: посевные работы и уборку урожая, смену времен года, а также свадьбы, похороны, рождение детей.

Слово о полку Игореве : Сборник / текст и перевод : поэтические переложения В. Жуковский Н. Заболоцкий ; объяснительный перевод Д. Лихачев. – Москва : Художественная литература, 1987. – 222 с. – (Классики и современники. Поэтическая библиотека). – Текст : непосредственный.

Устное народное творчество было источником, из которого "Слово о полку Игореве" черпало язык, образы, сюжеты.

"Слово…" очень близко таким жанрам устного народного творчества, как былина и народная песня. Манера повествования в "Слове…" также перекликается с народным творчеством. Автор часто прерывает рассказ обращением к своим современникам или деятелям прошлого. Когда древние певцы исполняли былины, они тоже отступали от повествования и взывали к своим слушателям. Возможно, что и "Слово…" было написано для исполнения под музыку, как народные песни и былины.

Гусли - волшебный инструмент, дата рождения которого затерялась где-то в глубине русской истории. Они даже нечто большее, чем просто музыка - сказание, летопись, гимн. Способ познания мира и передачи накопленной мудрости.

Именно с описания таланта Бояна Вещего начинается "Слово о полку Игореве". Есть предположение, что Боян - реальная личность, придворный гусляр-сказитель X–XI веков, сам сочинявший свои песни и исполнявший их, аккомпанируя себе на гуслях.

В.Г. Белинский назвал "Слово о полку Игореве" "прекрасным благоухающим цветком славянской народной поэзии".

Русские песни / автор-составитель Ю. Каштанов. – Москва : Белый Город, 2008. – 48 с. : ил. – (История России в летописях, сказаниях и былинах). – Текст : непосредственный.

Русские песни - особый жанр фольклора. Их создавали в ту самую минуту, когда музыка идет из глубины души, а слова диктует само сердце.

Они печальные или разудалые, но всегда проникновенные, потому что чувства в них - радость это или грусть - льются через край.

В книге собраны солдатские и дорожные песни, песни бурлаков, песни-страдания. Русские люди сочиняли песни на все случаи жизни. Иные из них помогали в работе, снимали усталость, прибавляли сил.

Пронзительно звучат слова песни умирающего воина, над которым кружит, ожидая смерти, черный ворон.

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не дождешься,
Черный ворон, я не твой!..

Особая мелодичность присуща дорожным песням. Звенели колокольчики-бубенчики – и с ветерком пролетали мимо пеших путников стремительные тройки. Путник заводил удалую песню, и она согревала душу, скрашивала одиночество в дороге ("Ой, Мороз-мороз, не морозь меня…").

Казачья песня занимает особое место в русском фольклоре. Казак был неразлучен с конем и шашкой, они - тоже герои казачьих песен. И еще они о любви и верности, жизни и смерти. Но больше всего – о привязанности к своей земле, своему дому.

Любо, братцы, любо!
Любо, братцы, жить!
С нашим атаманом
Не приходится тужить!

"Вот мчится тройка удалая...". – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 304 с. : ил. – (Русская классика в иллюстрациях). – Текст : непосредственный.

Мир русской народной песни – многогранный и яркий. Где как не в песне можно постичь неповторимый характер народа, безмерную широту и щедрость его души и молодецкий задор?

В данный сборник включены самые популярные и любимые народные песни – любовные, солдатские, казачьи, плясовые и народные баллады. Это песни "Дубинушка", "Шумел камыш", "Окрасился месяц багрянцем", "По Дону гуляет" и многие другие.

Сюда также вошли и частушки – особый жанр русского фольклора, отражающий события, происходившие в жизни народа, - и радостные, и печальные.

Во поле береза стояла : русские народные песни / составитель Н. Астахова ; художник И. В. Жданова. – Москва : Белый Город, 2016. – 47 с. : цв. ил., ноты. – (Сказочная кладовая детского фольклора). – Текст : непосредственный.

Первые песни, которые на своем жизненном пути встречает человек – это колыбельные. С раннего детства детям поют колыбельные, потешки, пестушки.

В сборник русского фольклора "Во поле береза стояла" вошли народные песенки, в том числе и колыбельные. Согласно опыту, который передается из поколения в поколение, ритмически организованная речь помогает детям быстрее адаптироваться к условиям окружающего мира, создает у них чувство комфорта. Здесь представлены песни "Бабушкин козлик", "Во саду ли, в огороде" и др.

Колыбельные песенки "Котя, котенька-коток", "Спи-ка, Ваня" и др. рождают в детях чувство особого доверительного отношения к матери.

Составитель отмечает, что книга предназначена детям, их родителям и воспитателям, работникам детских учреждений, которые много времени проводят с детьми и имеют возможность творчески с ними общаться.

Беляев, Г. А. Славянские мотивы: обработки для баяна и аккордеона русских, белорусских, украинских, казачьих песен и танцев: 1-3 классы ДМШ / Г.А. Беляев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 85, [3] с. – (Учебные пособия для ДМШ). – Музыка (знаковая) : непосредственная.

Народная музыка славян - неотъемлемая часть народного творчества, передаваемого из поколения в поколение, одна из важнейших составляющих народной духовной культуры славянских народов.

Предлагаемый репертуарный сборник известного автора музыки для баяна и аккордеона Г.А. Беляева представляет собой легкие обработки русских, белорусских, украинских, казачьих популярных народных мелодий.

Эти обработки легко запоминаются, удобны для исполнения и могут использоваться в классной работе и на концертной практике, их с удовольствием будут играть дети в музыкальных школах.

Из истории Кубанского казачьего хора : материалы и очерки / В.Г. Захарченко. – Краснодар : Диапазон-В, 2006. – 312 с. : ил., фото. – Текст : непосредственный.

Подтверждением оригинальности кубанской народной песни является то, что вот уже многие годы Государственный академический Кубанский казачий хор по праву считается лучшим профессиональным народным хором России. Конечно, это обусловлено многими обстоятельствами – тем, что на Кубани были выдающиеся собиратели и хранители народных песен, что песенная традиция здесь не прерывалась, несмотря на жестокость и немилосердность времени и пережитые народом трагедии. И все же основное

условие популярности кубанских песен кроется в самих песнях, в их особенностях. Есть в них такое своеобразие, которое и делает их понятными, близкими и дорогими многим, и не только носителям локальной кубанской культуры.

В сборнике "Из истории Кубанского казачьего хора" собраны редкие материалы по истории Кубанского казачьего хора. Центральное место в книге занимает бесценный и достоверный источник - труд есаула И.И. Кияшко "Войсковые певческий и музыкальный хоры Кубанского казачьего войска. 1811-1911 годы. Исторический очерк их существования".

Частушки, припевки, страдания, кубанские застольные песни / И. Н. Бойко, В. Г. Захарченко. – Краснодар : фольклорно-творческий центр народов Сев. Кавказа "Отрада" : Раритеты Кубани, 2002. – 384 с. : ил. – Текст : непосредственный.

В основу сборника известного прозаика и публициста Ивана Бойко положены народные произведения, записанные им в станицах и на хуторах многих районов Кубани и Адыгеи, а также исполнявшиеся на всекубанских праздниках и фестивалях частушек и припевок.

Представленные материалы исполнялись молодежью во время гуляний, прогулок.

Украшенная народными мелодиями, которые нотировал художественный руководитель Кубанского государственного академического казачьего хора В.Г. Захарченко, книга представляет интерес для музыкантов, преподавателей, студентов, а также для любителей самобытной кубанской песни.

Петрусенко, И. А. Кубань в песне : Страницы музыкальной летописи трех веков / И. Петрусенко. – Краснодар : Советская Кубань, 1999. – 432с., ил. – Текст : непосредственный.

Автор книги составил ее из шести частей, органично вобравших в себя более 200 разножанровых народных песен кубанского казачества, песен адыгской старины, а также яркие песенные творения современных композиторов края и Адыгеи.

Неторопливо рассказывает автор о том, как попали русские и украинские песни на Кубань, о напевах древней страны адыгов.

В чарующих кубанских и адыгских песнях можно узнать историю Кубани и Адыгеи, познакомиться с культурой и бытом наших предков.

Цыганская песня: от "Яра" до Парижа / автор-составитель М. Э. Кравчинский. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2013. – 248 с. : ил. + CD. – (Русские шансонье). – Библиография: с. 234. – Указатель: с. 235-241. – Текст : непосредственный.

"Загадка неослабевающего интереса к цыганскому искусству таится в его глубокой связи с русским народным искусством, - говорил художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Н.А. Сличенко. – Цыганская песня выросла на русском фольклоре, на широте, напевности, мудрости русской народной песни. Я имею в виду, конечно, творчество цыган, поселившихся на территории России".

Начиная с первого цыганского хора, возникшего в конце XVIII века, цыгане очень часто пели русские народные песни. В их исполнении эти песни зажили своей, "цыганской" жизнью. Русские песни переосмысливались и становились своими, цыганскими именно потому, что в них вкладывалась своя философия, свое понимание жизни.

Судьба, выпавшая на долю цыганского народа, не могла не отразиться в его искусстве, в песне: от чрезмерно грустной до неудержимо веселой.

Эта книга – об истории цыганского пения, рассказ о выдающихся российских цыганских мастерах песенного жанра: Варе Паниной, Насте Поляковой, Катюше Сорокиной, Ляле Черной, Николае Сличенко…

Сафошкин, В. Д. Лидия Русланова. Валенки, валенки, не подшиты, стареньки. Биография. Песни / В. Д. Сафошкин. – Москва : Эксмо, 2003. – 416 с. : ил., фото. – (Жизнь в песне). – Текст : непосредственный.

Лидия Русланова – популярная русская эстрадная певица, народная артистка России, вошла в историю как самая известная исполнительница русских народных песен.

Она пронесла любовь к русской песне через всю жизнь. Собирала народные сибирские, среднерусские и казачьи песни. Перед иностранными гостями певица выступала только в крестьянской одежде, за что ее называли "царицей русской народной песни".

"Валенки"- известная "цыганская" плясовая песня, получившая новую популярность как "русская народная песня" после того, как Лидия Русланова включила ее в свой репертуар. Существует версия, что песня зародилась когда-то в цыганском таборе, а когда в светское музыкальное общество пришла мода на цыганские романсы, то песня про валенки вышла за пределы своей субкультуры.

Русланова записала песню "Валенки" на третий год Отечественной войны, но лихая мелодия и бодрые слова так пришлись по душе воспрянувшей после первых побед армии, что вскоре песня становится такой же фронтовой, как и шульженковский "Синий платочек", и утесовский

"Мишка-одессит". Об этом очень точно скажет в своем стихотворении "Руслановские валенки" поэт Евгений Евтушенко:

...Когда мы с "Ура!" хоровым
И с песнями в глотках рисковых
Рванули вперед на Берлин
Из страшных снегов подмосковных.
В валенках,
В валенках,
В неподшитых,
Стареньких.

Глубинное значение того феномена, который представляло собой искусство Л.А. Руслановой, сформулировано в одной из статей искусствоведа Н. Смирновой: "Она донесла до профессиональной сцены народную песню не в ее урезанном виде, а в том полном качестве, в котором она всегда существовала".

В книге В.Д. Сафошкина представлен рассказ о непростой судьбе певицы. Впервые наиболее полно представлен и репертуар Лидии Руслановой.

Огромная, могучая внутренняя духовная сила лежит в основе народных песен. В удивительной мелодии раскрывается вся природная красота Родины, ее раздолье, широта, чистота и искренность души человека. Любовью к родной земле пронизаны песни разных народов России.

Народная песня является источником, носителем культуры, основой всех музыкальных жанров. Не случайно русский композитор, основоположник русской музыкальной классики Ф.И. Глинка подчеркнул, что "музыку создает народ, а мы ее только аранжируем".