

Музыка

11/2003 И ВРЕМЯ

СОДЕРЖАНИЕ

И. Северина МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 2

Светлана Магидсон Забытый концертный артистизм! 8

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

А.И. Николаева Категория стиля и музыкальная педагогика 12

МУЗЫКА НАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ 18

НАМ ПИШУТ

Л. Семеренко Я никогда ни о чем не жалею... 32

Н. Эскина Молодежный оркестр Поволжья на долгой дороге
искусства 35

Е. Шмидт Сонатное аллегро 38

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Л.П. Махова Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике .. 40

НОТЫ 48

В.В. Базарнова МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРИУС 53

НОТЫ 63

Учредитель и издатель:
ООО Издательство
"Научтехлитиздат"

Журнал зарегистрирован в
Министерстве РФ по печати,
телерадиовещанию и средствам
массовой информации
Свидетельство
о регистрации ПИ № 77-1151
Подписной индекс
ОАО "Роспечать" 79219

Главный редактор
Тинатин Наумовна КОБАХИДЗЕ
Заместитель главного редактора
Валерия Олеговна УСACHEВА
Редакция: **О.И. Макаров,**
Л.П. Махова, И.М. Северина

Корректор **В.Л. Борисова**

Редакционный совет:
Н. Н. Гилярова,
Н. А. Иванова-Крамская,
М. Д. Кабалева,
Т. Н. Кобахидзе,
А. А. Кобляков,
Н. В. Кондакова,
Р. В. Лордкипанидзе,
В. О. Усачева,
В. Б. Фелициант.

Председатель редакционного совета –
проф. **Т. Г. Самхарадзе**

Дизайн и верстка
О. И. Макаров

Адрес редакции:
107258, Москва, Алымов пер.,
д. 17, стр. 2, комн. 6.
Тел.: (095) 231-30-02.
Факс: (095) 231-78-80
E-mail: muzika@tgizdat.ru
http://www.tgizdat.ru

Подписано в печать 21.10.2003 г.
Формат 60×88 1/8. Бумага кн.-журн.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 10,0.
Уч.-изд. л. 10,19. Зак. № 767.

Оригинал-макет, электронная верстка
выполнены и тираж отпечатан в
ООО Издательство "Научтехлитиздат"
107258, Москва,
Алымов пер., д. 17, стр. 2.

Статьи, поступающие в редакцию,
рецензируются.

Материалы, опубликованные в на-
стоящем журнале, не могут быть
полностью или частично воспроизве-
дены, тиражированы и распростра-
нены без письменного разрешения ре-
дакции.

За достоверность сведений, изло-
женных в публикациях, редакция и
издатель ответственности не
несут.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов материалов.

За публикацию предоставленных в
редакцию материалов гонорары не
выплачиваются.

Редакция вправе публиковать любые
присланные в свой адрес произведе-
ния, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие
на передачу редакции всех исключи-
тельных прав на использование про-
изведения в любой форме и любым
способом

Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике

(исторический и музыкально-типологический аспекты)

Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике является, пожалуй, самой известной русской балладой. В.И. Чернышев писал о ней: "в отношении к месту бытования трудно указать такую область, где эта песня не была известна великорусскому населению, но украинцы и белорусы ее совсем не знают" [17, с. 387]. О содержании баллады напоминает название обширной группы текстов в собрании П.В. Шейна (1898 г.): "Как князь Волконский велел повесить своего ключника Ванюшу за сожительство с его женою" [2, с. 234]. Сюжет обычно связан с именем князя Волконского или Волконского, в рукописи Н.А. Габышева – Волгинского [19, № 146]. В тексте, записанном А.В. Кольцовым, «князь постоянно называется "Русинский"» [16, с. 38]. На Печоре баллада бытовала с именем князя Долгорукова [12, №№ 12, 52, с. 78].

Известны две редакции баллады: старинная народная песня о князе Волконском и Ваньке Ключнике (старшая баллада) и песенные переработки авторского стихотворения В.В. Крестовского "Ванька-ключник" ("Словно ягода лесная...", 1861) [4, № 537]. Первая редакция, по мнению Д.М. Балашова, была сложена не раньше конца XVII века. Самая ранняя запись ее относится к концу XVIII века и представляет собой рукописный листок из Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии [17, № 41]. Стих старинной баллады – тонический, нередко былинный. В народной среде такие баллады обычно называют песнями, а на севере иногда "старинами", как былины. Свидетельства об исполнении печорских вариантов баллады на эпические напевы находятся в собрании Н.Е. Ончукова, который к записи текста о князе Долгоруком и ключ-

нике, выполненной от местного былинщика Анкудина Ефимовича Осташова из с. Замежное (с. Замер) Усть-Цилемской волости, добавил: "поет очень гладко, – старинным "ясáком" ("ясак" – напев песни или былины). [12, с. 37, 415].

Влияние былин на некоторые тексты баллады сказывается в том, что песня начинается обычным для зачина былин пированьем князей-бояр у князя:

*По Устретенской большой улице
Строились палаты белокаменны,
Что во этих во палатах жил Волконский князь.
У того ли было у князя собранище немало:
Собиралися к нему князья-бояре все,
Уж как сильные могучие богатыри.
Еще кто из них хвалится своей силою,
Еще кто хвастает золотой казной,
А как нашему князю нечем похвалиться,
Похвалился наш Волконский молодой женой,
Молодой своей женой, душой княгинейю.
Выходила тут, выступала млада ключница,
Ключница на ключника с докладом шла:
– Ох ты сгой еси, наш батюшка Волконский князь,
Пьешь ты, ешь, забавляешься,
Ничего же ты не знаешь, не ведаешь:
Как живет твоя княгиня с младым ключником,
Не год она живет, не два живет,
Как живет твоя княгиня ровно три годы. <...>*

[19, № 143. Записано Г.Н. Потаниным в одном из казачьих поселений на верхнем Иртыше.]

Описание пира зафиксировано Н.И. Костомаровым и А.Н. Мордвцевой в Саратовской губернии [21, № 5], А.В. Кольцовым в Воронеже [15, I-№1, с. 128 – 130]. В некоторых текстах пирование происходит "Во славном городе во Киеве" [19, № 147 (с. Ординское Барнаульского у.); 12, с. 77 – 78 (с. Усть-Цильма)], а князь Волконский назван былинным именем князя Владимира [12, с. 77 – 78; 19, № 144, № 147]. В тексте, записанном на Алтае неизвестным собирателем, не только князь но и жена его носит эпическое имя жены князя Владимира – Апраксии [11, № 13, с. 66 – 68. То же: 19, № 144 (д. Ересная Барнаульского у.)].

По сообщению П.В. Шейна, в 50-х годах XIX века «повсюду можно было слышать в народе типический рассказ о том, что приближенный к императору князь Волконский, во время одной из своих поездок по какому-то шоссе к тракту, на одной станции приказал порядком выпороть везшего его молодого ямщика за то лишь, что этот несчастный, по приказанию самого же князя спеть какую-

либо хорошую песню, затянул ему о "Ваньке Ключнике и князе Волконском". (Эта песня до сих пор еще весьма распространена в народе). Слух об этом происшествии быстро разнесся по всей России и, как водится, с различными нелепыми дополнениями и послужил в народе грозной остротой всем охотникам потешать отборными песнями проезжающих господ» [18, с. 484].

Случай этот произошел со светлейшим князем Петром Михайловичем Волконским (потомком легендарного Рюрика), отличавшимся педантичностью и твердостью характера и получившим в светском обществе прозвища Каменный князь и Князь НЕТ.

Свидетельством цензурных ограничений на упоминание в песнях имени князя Волконского является первая публикация текстов баллады. В апреле 1860 года редакция "Отечественных записок" предложила читателям небольшой сборник П.И. Якушкина [13], в котором содержалось три "Песни про Ваньку Ключника". В 1863 году эти тексты вошли в пятый выпуск собрания П.В. Киреевского, после смерти автора подготовленный к публикации П.А. Бессоновым [15]. Увидав сборник, Якушкин обвинил Бессонова в поверхностном знании русских народных песен и указал на

ВОЛКОНСКИЙ Петр Михайлович (1776 – 1852)

– из древнего княжеского рода. Военный и государственный деятель. Будучи с 1797 г. полковым адъютантом Семеновского полка, сблизился с великим князем Александром Павловичем и принял участие в подготовке дворцового переворота 1801 г., который привел Александра на российский престол. Император Николай I в день своей коронации назначил Петра Михайловича министром Императорского двора и уделов и заведующим Императорским Кабинетом. 30 августа 1834 г., в день открытия Александровской колонны, Волконскому был пожалован титул светлейшего князя. В 1850 г. Петр Михайлович получил чин генерал-фельдмаршала, до этого не дававшийся российским подданным более двадцати лет. Был женат на своей дальней родственнице княжне Софье Григорьевне Волконской и имел двоих сыновей и дочь.

КРЕСТОВСКИЙ Всеволод Владимирович (1840 – 1895). Поэт. На музыку положено 25 его стихотворений. Учился на филологическом факультете Петербургского университета. Сотрудничал во многих периодических изданиях: в "Иллюстрации", "Библиотеке для чтения", "Отечественных записках", "Сыне Отечества", "Русском слове", "Русском мире", "Времени", "Эпохе", "Светоче", "Русском вестнике", "Модном магазине" и др.

цензурную редактуру текстов баллады: «Я, печатая в "Отечественных Записках" эту песню, **по независимости от редакции обстоятельств** (выделено Якушкиным. – Л.М.), **должен был называть Волконского "князем-боярином", а потому и в сборнике Киреевского в моих вариантах Волконский называется тоже "князем-боярином"**» [24, с. 480].

В 1861 году В.В. Крестовский "переписал" "Ваньку-ключника", выкинув запретное к упоминанию в песне имя князя. Так возникла вторая редакция баллады, ознамено-

вавшая начавшийся с конца XVIII века процесс слияния народного и профессионального творчества. Текст баллады, имеющий рифму и строфы – четверостишия, явился для народа образцом профессиональной поэтической культуры, нового художественно-поэтического мышления. Стихотворение Крестовского получило распространение в народной среде благодаря лубочным картинкам и существовало в виде песенных переработок авторского поэтического текста параллельно со старинной народной балладой.

Во второй половине XIX века сюжет о князе Волконском и Ваньке ключнике был очень популярен, вероятно, соответствуя потребностям художественного вкуса эпохи. Он разработан в поэме Н.А. Панова "Песня про Ваньку-Ключника" (1888), в одноименной драме Л. Антропова и пьесе Ф. Соллогуба "Ванька-ключник и паж Жеан" ("Всегдашние шашни"), в повести Д. Аверкиева "Хмельная ночь", в опере А.Г. Рубинштейна "Горюша". Известен текст этой баллады в записи А.С. Пушкина [25, с. 406].

Возможно, к песне о князе Волконском и Ваньке Ключнике восходит также стихотворение И.С. Тургенева "Баллада" ("Перед воеводой молча он стоит...", 1841), хотя имена героев повествования в авторском тексте Тургенева не упоминаются. Романс на

его стихи с музыкой А.Г. Рубинштейна (1891) приобрел популярность в исполнении Ф.И. Стравинского, которому был посвящен композитором, и особенно – Ф.И. Шаляпина. Народно-песенные переработки стихотворения Тургенева включались в представления народной драмы "Царь Максимилиан", "Атаман Бура", "Ермак" [4, т. 2, с. 455].

Автор первой публикации баллады П.И. Якушкин пожелал, "чтобы были изданы голоса песни", а также "варианты мотивов, разнообразные по местностям", и сообщил: "В настоящее время мне удалось слышать песни, аранжированные для пения К.П. Вильбоа, – как мне кажется, эти аранжировки удовлетворяют своею верностью и художественностью самых строгих судей этого дела" [23, с. 14]. Через месяц после выхода в свет сборника Якушкина, К. Вильбоа выпустил нотный сборник русских народных песен [3]. Балладу о князе Волконском и Ваньке ключнике ("В Москве было во городе, на Сенной было площади..."), записанную Якушкиным в Орловской губернии, музыкант опубликовал с напевом, место фиксации которого не указал [3, № 95]. Текст Якушкина узнается потому, что князь Волконский называется "князем-боярином". Таким образом, песня в нотном сборнике Вильбоа "родилась" из двух самостоятельных текстов: поэтического (в записи Якушкина) и музыкального – напева, записанного и гармонизованного Вильбоа.

Редактором текстов в сборнике Вильбоа был А.А. Григорьев. Он внес в основной текст песни две дополнительные строки, выписанные Якушкиным из другого варианта исполнения баллады, исправил написание некоторых слов с диалектной на литературную форму, восстановил пропущенное ругательство (в приемлемом для цензуры варианте, строка 18). В сборнике Вильбоа выписаны слова запевов 2-й и 3-ей строф:

В записи Якушкина:

1. В Москве было во городе, на Сенной было площади,
Там стояли-то хоромы, хоромы высокие
Что и того ли то и князя, князя-боярина

С нотами Вильбоа:

1. Во Москве было во городе, на Сенной на площади
Эх, да вот на площади,
Ах, там стояли хоромы, хоромы высокие
Хоромы высокие,
Ах, (...)

Во Москве было во городе

Текст записан П.И. Якушкиным
в Орловской губернии

Запись напева
и гармонизация К.П. Вильбоа

ВИЛЬБОА Константин Петрович
(1817 – 1882)

Русский композитор и дирижер. Воспитывался в Кадетском корпусе, был регентом хора учащихся. В 1853 – 1854 гг. руководил хором певчих и бальным оркестром лейб-гвардии Павловского полка. В 1856 г. совместно с А.Н. Островским и В.П. Энгельгардтом участвовал в фольклорной экспедиции по Волге. Со 2-й пол. 60-х гг. жил в Харькове, где организовал бесплатную музыкальную школу "для детей всех сословий", читал лекции по истории и теории музыки в университете, был дирижером оперного театра и частного оркестра. С 1867 г. служил в Варшаве. Был знаком с М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, критиком А.А. Григорьевым. Вильбоа принадлежат клавираусцуги двух опер Глинки и переложение для ф-но в 4 руки его "Камаринской".

Автор популярных в свое время песен и бытовых романсов. Ценность представляют его обработки народных песен – "Русские народные песни" [100], текст под ред. А.А. Григорьева (1860, 2-е изд. 1894), "Русские романсы и народные песни" (1874, 2-е изд. 1889), переложение песен для различных инструментов ("150 русских народных песен") и др.

Во Москве было во городе, на Сенной на площади,
Там стояли хоромы, хоромы высокие,
Что и того ли то князя, князя-боярина.
Что и жил-то там князь со своей княгиней,
Что и жил-то там Ванюшка, Ваня князю клюшничек.
Молодой его княгини верный любовничек,
Что и год живет Ванюша с княжной, другой живет,
Вот на третий год-годочек сам князь да доведался,
Что от самой от последней девки, сенной-горничной.
Вот выходит князь-боярин на свои красен крылец,
Как возгаркнет князь, воскликнет своим громким голосом:
– Гей вы слуги, мои слуги, слуги мои верные!
Вы идите, приведите вора Ваньку-клюшника!
Как идет Ванюша-Ваня через княжий двор,
Как на Ванюшке рубашка ветром раздувается,
Как у Ванюшки кудерцы-кудри завиваются...
Как возговорит князь, воскликнет своим громким голосом:
– Ты скажи, скажи, Ванюша, скажи, варвар [собачий] сын,
Ты с которой поры-время живешь со княжною?
– Что я знать этого не знаю, ведаю я не ведаю! –
Как и стал-то князь Ванюшу пытать крепко, спрашивать,
Не добился князь-боярин твоей правды-истины.
Как воскликнет князь, возгаркнет своим громким голосом:
– Уж вы слуги мои, слуги, слуги мои верные!
Вы берите-тко, берите заступы железные,
Уж вы роите-тко, копайте две ямы глубокие,

Уж вы ставьте-тко, ставьте два столба точеные,
Перекладину кладите, слуги вы кленовую.
Вы идите приведите вора Ваньку-клюшника.
Вот ведут Ванюшу-Ваню через княжий двор,
Как у Ванюшки-Ванюши руки-ноги скованы,
Руки, ноги Вани скованы, да все переломаны...

*А сафьянные сапожки кровью понаполнены.**
Вот идет Ванюша-Ванюшка шатается,
А и князь-то стоит, ухмыляется.
Молодая-то княгиня в тереме слезами заливается.
Как воскликнет князь, возгаркнет своим громким голосом:
– Ты скажи, скажи, Ванюша, скажи правду-истину...
– Уж позволь ты, князь-боярин, позволь Ване песню спеть,
Что и песню Ване, песню-песенку последнюю:
Что и было, князь-боярин, попито, поедено,
В красне было, боярин, в хорошее похожено.
На кровати тесовой в нас было полежено,
Да за белы за груди в нас было похвачено,
Во уста-то во сахарны было поцаловано,
С одного плеча было в нас поношено!...

*Про твою ли, сударь, милость много было ругано.**
Как воскликнет князь, возгаркнет своим громким голосом:
– Да и слуги мои, слуги, слуги мои верные,
Уж вы вешайте Ванюшу, вора Ваньку-клюшника!
Вот: повесили Ванюшу, – Ванюшка качается,
Молодая-то княгиня в тереме кончается...

* Две строки текста вписаны П.И. Якушкиным с комментарием: «в другом варианте еще стих...».

ГРИГОРЬЕВ

Аполлон Александрович (1822 – 1864) – русский литературный и музыкальный критик, поэт. В

1842 г. окончил юридический факультет Московского университета. Обладал незаурядными музыкальными способностями, в юные годы учился игре на фортепиано у Дж. Филда, игре на гитаре – у М.Т. Высоцкого. В 50-е гг. был участником так называемой "молодой редакции" "Москвитянина", увлекался народным творчеством, русской стариной, записывал и изучал народную песню. Славился в кругах литераторов исполнением народных русских и цыганских песен под собственный аккомпанемент на гитаре. На основе сборника П.И. Якушкина и собственных записей написал музыкальную работу "Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны". Она богата меткими наблюдениями как о самих песнях, так и об их исполнителях. Разнообразный круг художественных явлений охвачен в его музыкально-критических статьях и корреспонденциях (подписывал: А.Г.; Г-в; Трисмистов).

И все князь дознался,
все-то он довед^{ался}
Через с^{енную} с^{енную} девчонку;
Закричал он громким голосом:
"Уж вы слуги мои, слуги верные,
Ройте ямочки глубокие,
Становьте, становьте
столбы высокие,
Вейте петли, петли шелковые.
Уж вы слуги мои, слуги верные,
Приведите ко мне Ваню ключничка!"
Идет Ваня, идет спотыкается,
Молода княгиня плачет и печалится;
Висит Ваня, висит, качается;
Молода княгиня в спальне кончается.

На сегодняшний день известно двенадцать записей напева стар-

шей баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике. Одиннадцать из них имеют запев, характерный для музыкального языка лирических песен, в стиле которых и распевается баллада. Эти записи предстают перед нами как местные варианты одной мелодии-модели (термин Ю.Н. Холопова [27, с.121]), состоящей из запева, связующего распева-возгласа (может отсутствовать), центральной фразы и заключительного мелодического построения. Возникновение местных вариантов напева связано с мелодическим "словарем", сложившимся в певческой практике локальной

Запевы последующих строф исполнитель должен был самостоятельно выделить из поэтического текста, зная народные варианты старшей баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике и владея приемами варьирования слов песни.

Следующая по времени публикация баллады была осуществлена в 1872 году в сборнике В.П. Прокунина, изданном под редакцией П.И. Чайковского, в котором вариант из Сапожковского уезда Рязанской губернии напечатан с авторскими комментариями: "Все куплеты, кроме первого, начинаются с этого места, причем последние слова каждой строчки (которые подчеркнуты) служат запевом" [28, с. 66].

У князя, у князя, у князя Волхонского
Был Ванюша верный ключничек.
Молодой княгини
верный полюбовничек

Запись песни и гармонизация В.П. Прокунина

Медленно (Andante)

1. У кня-зя, у кня - - - зя, у кня-зя Вол- хон - - ско - го.

Запев:

У кня-зя Вол- хон - ско - го

Был Ва- ню - - - ша вер - ный ключ - - - ни - чек.

Схема 1

<i>Запев</i> 2. У кня-зя Вол хон - ско - го	<i>Центральная фраза</i> 1. У кня зя, у кня - зя, у кня - зя Вол - хон - ско - го. был Ва ню - ша вер - ный клюш - ни - чек.	<i>Заключение</i>
<i>Запев</i> 2. Эх да вот на пло - ща - ди, ах,	<i>Возглас</i> ах, там сто я - ли хо - ро - мы,	<i>Центральная фраза</i> 1. Во Моск ве бы ло во го - ро - де, на сен - ной на пло - ща - ди. хо - ро - мы вы - со - ки - я.

П
р
о
к
у
н
и
н

В
и
л
ь
б
о
а

Схема 2

Запев

Вильбоа	2. Эх, да вот на пло - ща - ди, Ах,
Филиппов	2. Сто - ял нов вы - сок те - рём, ах,
Линёва	2. Бы - ло в ка - мен - но - (о)й Мо - скве, А - (а)х,
Куклин	2. У Вол - хон - - - ска - го, (тутъ...)
Мельгунов	2. В ка - мен - ной Мо - скве
Ляпунов	2. У Вол - хон - ска - го.
Листопадов	2. Боль - шо - го ба - за - ри - ку, (при...)
Прокунин	2. У кня - зя Вол - хон - - - ско - го
Малер	2. Ach, bu - lo w sslaw - poj ka mjen - poj Moss - kwje! Ach, Ах, бы - ло в слав - ной ка мен - ной Мос - кве. Ах,
Котикова	2. Да, бы - ло в ка - мен - ной Мос - кве. Эх... эх,
Эвальд и Гиппиус	2. Бы - ло мно - го вер - ных слуг.

традиции. Индивидуальные черты проявляются на уровне мелодики, слогоритмического и композиционного строения напева. Первая строфа песни-баллады обычно неполная и состоит из двух мелодических фраз. Структура напева определяется по второй песенной строфе (схема 1).

В таблицах все напевы приведены к тону "до".

1860 – текст из Орловской губ., в записи П.И. Якушкина [23, с. 85-86], в том же году опубликован с напевом и гармонизацией К. Вильбоа (без указания места записи) [3, № 95].

1872 (ценз.) – В.П. Прокунин, Сапожковский у., Рязанской губернии [14, № 6].

1979 – Ю.Н. Мельгунов, д. Тишинина Кременской вол. Калужской губ. [22, № 58].

1882 – с голоса Т.И. Филиппова напев из Новоторжского уезда Тверской губ. записал Н.А. Римский-Корсаков [29, № 9].

1890 – напев в записи М.М. Кукулина [20, № 58] из Вологодской губ., текст к напеву записан Н.А. Иваницким [5] в с. Новленское Вологодской губ.

1893 (зап.) – 1899 (публ.) – Ф.М. Истомин (слова) и С.М. Ляпунов (напев) [6, № 32], запись песни выполнена во время совместной экспедиции в с. Новленское Новленской вол. Вологодского у.

1897 – казачью версию баллады записал А.М. Листопадов в ст. Екатерининской (Донская обл.) [9, № 89].

1901 – Е. Э. Линева, с. Воротишино Кирилловского у. бывш. Новгородской губ. [8, № 17].

1927 – слуховая запись З.В. Эвальд и Е.В. Гиппиуса, на Шунгском полуострове [Медвежьегорского р-на Карельской АССР (Заонежье)] [26, № 7].

1938 – Э. Малер, от Т. Каношиной в д. Дескино Печорского у. Псковской губ. [10, № 137].

1953 – Н.Н. Котикова, от той же исполнительницы (Т.И. Каношиной) в г. Печоры [7, № 13].

Для установления родства локальных вариантов старшей баллады между собой существенно значимо выявление функциональных связей ладовых опор и направленности мелодического движения каждого напева.

Для *запева* характерно сопоставление опорных тонов верхнего и среднего интонационных уровней, находящихся в квартовом сопряжении. Зафиксировано два вида мелодического развития запевного раздела (схема 2). В качестве связки между запевом и центральной фразой напева выступает возглас, мелодический оборот которого может включаться в распев последнего слога запева, или редуцироваться.

В нотациях В.П. Прокунина и Ю.Н. Мельгунова, а также гармонизации Н.А. Римского-Корсакова обращает на себя внимание отсутствие выписанного к запеву аккомпанемента. Вероятно, такой способ записи указывает на сольный характер запева и отражает чуткое слышание композиторами особенностей исполнения баллады в народе.

Центральная фраза музыкально-поэтической строфы представляет собой направленное нисходящее движение мелодии в октавном диапазоне (схема 3): поступенное (1) или волнообразное (2). В напеве, записанном Ю.Н. Мельгуновым, нисходящий ход с верхнего интонационного уровня к основной опоре лада дублируется.

Заключительная фраза связана с обобщением индивидуальных интонационных особенностей каждого напева и подытоживанием его ладового развития. Ведущее значение приобретает принцип варьированного интонационного повтора отдельных элементов мелодического рисунка (схема 4).

Напев баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике в записи В. Прокунина [14, № 6] вошел в сокровищницу русского музыкального искусства, использован П.И. Чайковским в музыке, написанной к весенней сказке А.Н. Островского "Снегурочка" – Пролог, № 4. Проводы масленицы: "Веселенько нам тебя встре-

Схема 3

1. Эвальд и Гиппиус
Филиппов, Котикова, Малер
Прокунин
Линёва

2. Вильбоа
Куклин, Ляпунов
Листопадов
Мельгунов

Центральная фраза

Эвальд и Гиппиус, 1927 г.
Мельгунов, 1879 г.
Филиппов, вариант
Прокунин, [ценз. 1872г.]
Вильбоа, 1860 г.
Филиппов, 1882 г.
Куклин, 1890 г.
Ляпунов, зап. 1893 г.
Малер, зап. 1938 г.
Котикова, зап. 1953 г.
Линёва, зап. 1901 г.
Линёва, вариант
Листопадов зап. 1897 г.

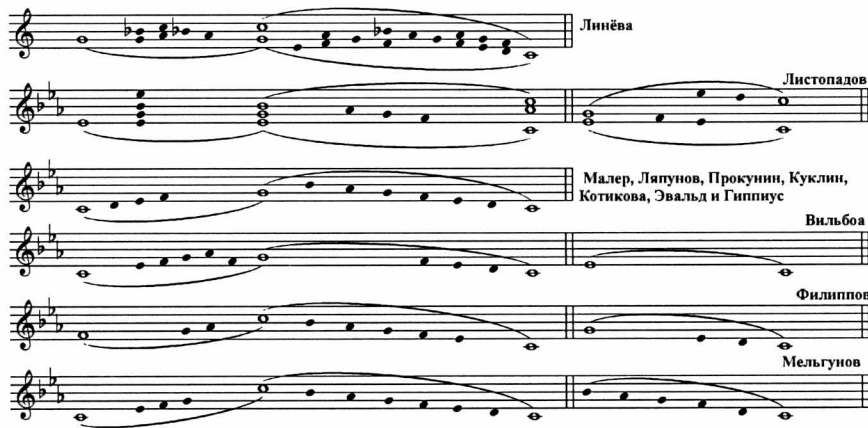
1. У слав-но-во-бы-ло у кня-зя
И как во слав-ном бы-ло в го-ро-де,
(2). Как во э-том те-ре-мо-чке
1. У кня-зя, у кня-зя
1. Во Мо-скве бы-ло во го-ро-де,
1. Как на гор-ке, на при-гор-ке
1. В ка-мен-ной то Мо-скве, у кня-зя
1. У то-го ли-то бы-ло у кня-зя
1. [Ach.] да-lje-cje to бу-ло, да-lje-cje,
1. [Ax.] да-ле-ше то бы-ло, да-ле-це,
1. [Эх.] да-ле-че бы-ло, да-ле-че,
(3) Мо-ло-дой слу-га у кня-зя
(2.) Там от жи-вёт по-жи-ва-ет
1. Се-ре-ди-то бы-ло тор-гу яр-ман-ки,

чать-привечать" [1]. Напев звучит в увеличении в новой тональности (ре-минор вместо ми). Подтекстовка к напеву изме-

нена, заключительная фраза – перефразирована (см. с. 49).

(Продолжение следует)

Схема 4

Заключение

Мельгунов
бы - ло в ка - мен - ной, в ка - мен - ной Мо - скве.

Филиппов
сто - ял нов вы - сок те - рём.

Линева
бы - ло в ка - мен - ной, в ка - мен - ной Мо - скве.

Листопадов
боль - шо - го ба за - ри - ку.

Малер
bi - lo w sslaw - noj ka - mjen - noj Moss - kwje!
бы - ло в слав - ной ка - мен - ной Мос - кве!

Вильбоа
на сен - ной на пло - ща - ди.

Ляпунов
у Вол - хон - ско - го.

Прокунин
у кня - зя Вол - хон - ско - го.

Куклин
у Вол - хон - ско - го.

Котикова
ба - тю - шка Бол - кон - ская князь.

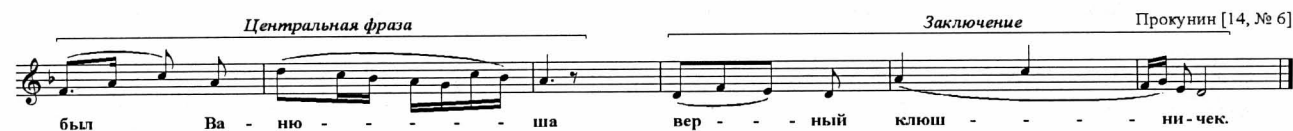
Эвальд и Гиппиус
у кня - зя Вол - хон - ско - ва.

Примечания:

1. Бачинская Н. Народные песни в творчестве русских композиторов. Под ред. проф. Е.В. Гиппиуса. М., 1962, с. 112, 183-185, № 178.
2. Великорус в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п.: Материалы, собранные и приведенные в порядок П.В. Шейном. Т. 1. Вып. 1; СПб. 1898.
3. Вильбоа К.П. Русские народные песни, записанные с народного напева

- и аранжированные для одного голоса с аккомпанементом ф.-п. К. Вильбоа. [Текст под ред. Ап. Григорьева]. СПб., Ф. Стелловский, [ценз. 1860]. 158 с.
4. Гусев В.Е. Песни русских поэтов. В 2-х томах. – Изд. 3-е. Вступ. ст., сост., подгот. текста, биогр. справки и примеч. В.Е. Гусева. – Л.: Сов. писатель, 1988. (Б-ка поэта. Большая серия). – 624 с.
 5. Иваницкий Н.А. Материалы по этнографии Вологодской губернии

- (уезды Кадниковский и Вологодский) // Известия Импер. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии... – М., 1890. Т. 69. Труды этнограф. отд-ния. Т. II. Вып. I. С. 1 – 234. – Отдел II, раздел V: Песни, записанные Н.А. Иваницким (тексты к нотам песен, собранных М.М. Куклиным). С. 220 – 231. (К некоторым №№ напевов полные тексты не записаны). – № 58 "В каменной-то Москве, у князя у Волконского...". – **Впервые:** Вологодские губернские ведомости. 1882. Вып 19. № 5. **То же:** Песни, сказки, пословицы, поговорки и загадки, собранные Н.А. Иваницким в Вологодской губ. Подготовка текстов, вступительная статья и примечания Н.В. Новикова. Вологда, 1960. – № 571.
6. Истомин Ф.М., Ляпунов С.М. Песни русского народа. Собранные в губерниях Вологодской, Вятской и Костромской в 1893 г. Записали: слова Ф.М. Истомин, напевы С.М. Ляпунов. Издано Императорским Русским географическим обществом на средства Высочайше дарованные. СПб., 1899. № 32.
 7. Котикова Н.Н. Народные песни Псковской области. / Под общей редакцией С. В. Аксюка. – М.: Музыка, 1966. 371 с. – № 13.
 8. Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны Е. Линева. / Текст под ред. акад. Ф. Е. Корша. Вып 2. Песни новгородские. 1909. LXXX. 65 с. с ил.; 2 л. табл. – № 17.
 9. Листопадов А.М. Песни донских казаков. Под общ. ред. д-ра филолог. наук проф. Г. Сердюченко. Т. 1 – 5. [М.], Музгиз, 1949 – 1954. – Т. 3. Ред. С. А. Кондратьев. 1951. 485 с. – № 89. Казачья версия сюжета о князе Волконском и его ключнике.
 10. Малер Э. [Старинные русские народные песни Печорского края]. Altrussische Volkslieder aus dem Peczoryland. Basel, Barenreiter-Verlag, [1951]. 180 с. с портр. и ил.; 170 с. нот; 1 л. карт. Перед загл. авт.: *Elsa Mahler*. – № 137.
 11. Миллер В.Ф. Исторические песни из Сибири // Известия Отделения русского языка и словесности Импер. Академии Наук. Т. 9. Кн. 1. СПб. 1904.
 12. Ончуков Н.Е. Печорские былины. СПб., 1904. Типо-литография Н. Соколова и В. Пастор.

13. *Отечественные записки*. Апрель 1860 г. В приложении: "Русские песни из собрания П.И. Якушкина". С той же матрицы отдельным изданием: *Русские песни, собранные Павлом Якушкиным*. СПб., 1860. Типогр. И. Глазунова.

14. *Прокунин В.П.* Русские народные песни для одного голоса с сопровождением ф.-п., собранные и переложенные Прокуниным. / Под. ред. П. Чайковского. Вып. 1 – 2. М., П. Юргенсон, [ценз. 1872 – 1873]. – Вып. 1. [Ценз. 1872]. 39 с. № 6.

15. *Песни, собранные П.В. Киреевским*. Вып. V. М., 1863.

16. *Песни, собранные П.В. Киреевским*. Вып. VII. М., 1868.

17. *Русская баллада* / Предисл., ред. и примеч. В.И. Чернышева; вступит. ст. Н.П. Андреева. Л., 1936.

18. *Русская старина*. Ежемесячное ист. издание. 1886. Т. 17. № 2, февраль. XI. Крепостное право в народных песнях. Сообщ. П.В. Шейн (Из собрания П.В. Шейна). С. 484.

19. *Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока*. / Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Сост. Ю.И. Смирнов. Новосибирск, 1991. 499 с.

20. *Русские народные песни Вологодской губ., собранные Мих. Куклиным и редактированные Ю.Н. Мельгуновым (Мотивы русских народных песен Вологодской губ.)* // *Известия любителей естествознания, антропологии и этногра-*

фии... – М., 1890. Т. 69. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. под редакцией Николая Харузина. Труды этнограф. отд-ния. Т. II (XI). Вып. 1. – № 58 (с. 10, 2-й паг.)

21. *Русские народные песни, записанные в Саратовской губ. А.Н. Мордовцевой и Н.И. Костомаровым* // *Летописи русской литературы и древностей*. М., 1862. Т. 4. Отд. 2. (с. 1 – 111).

22. *Русские народные песни, непосредственно с голосов записанные и с объяснением изданные Ю.Н. Мельгуновым*. Вып. 1. 1879. *То же.*: Русские народные песни, непосредственно с голосов записанные и с объяснением изданные Ю.Н. Мельгуновым. Вып. 2. Переложение для ф.-но в 2 руки П. Бларамберга. СПб., 1885. № 8.

23. *Русские песни, собранные Павлом Якушкиным*. СПб., 1860. Типогр. И. Глазунова. Содержит предисловие: "Несколько слов от собирателя".

24. *Сочинения П.И. Якушкина*. СПб., 1884. Сборник народных песен (ок. 400). Статья "Кое-что об изданиях Бессоновым народных стихов и песен" [с. 462 – 480], впервые опубликована в "Библиотеке для чтения" в 1864 г.

25. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. Т. 17 (дополнительный) / Ответств. ред. Я.Л. Левкович, С.А. Фомичев. – М.: Воскресенье, 1997.

26. *Финагин А.В.* К вопросу о взаимоотношении художественной и бытовой песни (По материалам Заонежской экспедиции) // *De musica*. Временник Отдела теории и истории музыки. Вып. 3. Л., 1927. С. 62 – 69, нот. прил. с. 218 – 219. В нот. прил.: № 7.

27. *Холопов Ю.Н.* Гармония: Теоретический курс: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 544 с., ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература). – С. 121.

28. *Чайковский П.И.* Полное собрание сочинений. / Общ. ред. Б.В. Асафьева. Т. 61. Обработки и редактирование народных песен. Ред. С. Зив. М.-Л.: Музгиз, 1949. 233 с., 2 л. портр. – Русские народные песни для одного голоса с сопровождением ф.-п., собранные и переложенные В. Прокуниным.

29. *40 народных песен, собранных Т.И. Филипповым и гармонизованных Н.А. Римским-Корсаковым (1882)* // *Римский-Корсаков Н.А.* Полное собрание сочинений. Ред. комис. Асафьева Б.В. и др. Т. 47. Сборники русских народных песен. Том подготовлен Н. В. Шелковым. М.: Музгиз, 1952. XI. 310 с.; 2 л. портр.; факс. – № 9. *Впервые.* – Римский-Корсаков Н.А. 40 народных песен, собранных Т.И. Филипповым и гармонизованных Н.А. Римским-Корсаковым. М., П. Юргенсон, [ценз. 1882]. 62 с.

Л.П. Махова

Хор провожания масленицы

из музыки к весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка»

П.И. Чайковский

Moderato

С. 1. Ра-ным- ра-но ку-ры за-пе-ли, про-вес-ну об-вес-ти-ли. 16.Прощай,
2. Слад-ко, во-лож-но нас кор-ми-ла, сус-лом-бражкой по-и-ла.

А. 3. Пи-та- гу-ля-но бы-ло зво-лю, про-ли-те то-го бо-ле.
4. Мы за- то те-бя про-во-ди-ли, на дров-нях во-ло-чи-ли.

Т. 5. Мы за- то те-бя обра-ди-ли, ро-го-зи-ной, ра-ди-ной. 16.Прощай,
6. За-вез-ли те-бя в лес по-да-ле, чтоб гла-за не ви-ды-ли.

Б.

Moderato

Пiano accompaniment for the first system.

Мас-ле-ни-ца, прощай, Мас-ле-ни-ца, прощай, Мас-ле-ни-ца!

Мас-ле-ни-ца, прощай, Мас-ле-ни-ца, прощай, Мас-ле-ни-ца!

Piano accompaniment for the second system.

Andante

Запева́ла (тенор)

p

Ве-се-лень-ко нам те-бя встре-чать-при-вечать!

p

Встре-чать-при-вечать,

p

Встре-чать-при-вечать,

p

Andante

p

20

mf

Труд-но-нуд-но со дво-ра про-во-жать. Уж и как нам те-

трудно со дво-ра про-во-жать.

со дво-ра про-во-жать.

-бя вертать-воро-чать!
mf Во-ро-ти-ся, Масле-ни-ца, честна-я Масле-ни-ца,
mf Во-ро-ти-ся, Мас-ле-ни-ца, чест-на-я Мас-ле-ни-ца,
mf Во-ро-ти-ся, Мас-ле-ни-ца, чест-на-я Мас-ле-ни-ца,
mf

30

во-ро-ти-ся, Масле-ни-ца, честна-я Масле-ни-ца!
 во-ро-ти-ся, Масле-ни-ца, честна-я Масле-ни-ца!
 во-ро-ти-ся, Масле-ни-ца, честна-я Масле-ни-ца!
 во-ро-ти-ся, Масле-ни-ца, честна-я Масле-ни-ца!

p
Во-ро-ти-ся хоть на три де-неч-ка! Не во-ро-тишь.

p
На три де-неч-ка,
p
На три де-неч-ка,
p

40

mf
...ся на три де-неч-ка, во-ро-ти-ся к нам наде-не-

на три де-неч-ка,
на три де-неч-ка,

50

60

Музыка

12/2003 И ВРЕМЯ

СОДЕРЖАНИЕ

И. Северина РЕДАКЦИОННЫЙ ТЕЛЕФОН

К 90-летию Т.Н. Хренникова. «Все большие композиторы были величайшими мелодистами...»	2
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	6

Н. Орловский Moscow Art Trio «Разговор на троих»	9
---	---

И. Корябин МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Исход грека Зорбы из Каира в Москву через Ярославль	18
Мой Levine – самый лучший	21
Осенний парад планет на московском вокальном небосклоне	24

С НОВЫМ ГОДОМ! (НОТЫ)	30
------------------------------------	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В.И. Адищев Музыкально-педагогическая концепция Е.К. Альбрехта	36
---	----

О. Черников 19 ноября. Post scriptum	39
---	----

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Г. Овсянкина Феномен фортепианной музыки Д.Д. Шостаковича	40
--	----

Л.П. Махова Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике ..	44
--	----

НОТЫ	48
-------------------	----

В.В. Базарнова МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРИУС	52
---	----

НОТЫ	60
-------------------	----

Учредитель и издатель:
ООО Издательство
"Научтехлитиздат"

Журнал зарегистрирован в
Министерстве РФ по печати,
телерадиовещанию и средствам
массовой информации
Свидетельство
о регистрации ПИ № 77-1151
Подписной индекс
ОАО "Роспечать" 79219

Главный редактор
Тинатин Наумовна КОБАХИДЗЕ
Заместитель главного редактора
Валерия Олеговна УСАЧЕВА
Редакция: **О.И. Макаров,**
Л.П. Махова, И.М. Северина

Корректор **В.Л. Борисова**

Редакционный совет:
Н. Н. Гилярова,
Н. А. Иванова – Крамская,
М. Д. Кабалева,
Т. Н. Кобахидзе,
А. А. Кобляков,
Н. В. Кондакова,
Р. В. Лордкипанидзе,
В. О. Усачева,
В. Б. Фелициант.

Председатель редакционного совета –
проф. **Т. Г. Самхарадзе**

Дизайн и верстка
О. И. Макаров

Адрес редакции:
107258, Москва, Алымов пер.,
д. 17, стр. 2, комн. 6.
Тел.: (095) 231-30-02.
Факс: (095) 231-78-80
E-mail: muzika@tgizdat.ru
http://www.tgizdat.ru

Подписано в печать 26.11.2003 г.
Формат 60×88 1/8. Бумага кн.-журн.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 10,0.
Уч.-изд. л. 10,19. Зак. № 768.

Оригинал-макет, электронная верстка
выполнены и тираж отпечатан в
ООО Издательство "Научтехлитиздат"
107258, Москва,
Алымов пер., д. 17, стр. 2.

Статьи, поступающие в редакцию,
рецензируются.

Материалы, опубликованные в на-
стоящем журнале, не могут быть
полностью или частично воспроизве-
дены, тиражированы и распростра-
нены без письменного разрешения ре-
дакции.

За достоверность сведений, изло-
женных в публикациях, редакция и
издатель ответственности не
несут.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов материалов.

За публикацию предоставленных в
редакцию материалов гонорары не
выплачиваются.

Редакция вправе публиковать любые
присланные в свой адрес произведе-
ния, письма и обращения читателей.
Факт пересылки означает согласие
на передачу редакции всех исключи-
тельных прав на использование про-
изведения в любой форме и любым
способом

Баллада о князе Волконском и Ваньке Ключнике

(исторический и музыкально-типологический аспекты)

(окончание)

Обратившись к народной балладе о князе Волконском и Ваньке ключнике в среднем разделе "Хора провожания Масленицы" (№ 4 музыки к сказке А.Н. Островского "Снегурочка"), П.И. Чайковский решил одновременно две задачи. Во-первых, он процитировал напев народной песни, сохранив особенности его композиции, причем две мелодические фразы (запев и центральную) исполняет солист (тенор), а заключительная поручена хору. Во-вторых, Чайковский дописал третью фразу "масленичной" песни тенора "Веселенько нам тебя встречать-привечать!", перефразировав мелодию заключения народной песни из сборника В.П. Прокунина (схема 5).

В народной балладе основные музыкальные события сосредоточены в центральной фразе напева (см. схему 3). В песне тенора третья мелодическая фраза куплета, интонационно родственная заключению народной песни, принимает на себя функцию яркого запева к хоровой сцене масленичных выкриков ("Воротися, Масленица!"). Налицо переменность функции структурных элементов формы.

Трехфазность композиции народного напева песни-баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике достаточно стабильна. Однако напев, записанный в 1926 г. З.В. Эвальд и Е.В. Гиппиусом на Шуньгском полуост-

рове (Медвежьегорский р-н Карельской АССР) и опубликованный в статье А.В. Финагина "К вопросу о взаимоотношении художественной и бытовой песни. (По материалам Заонежской экспедиции)", демонстрирует другой тип композиции [26]. Первая строфа этого варианта баллады состоит из двух мелодических фраз (Пример 1. Напев транспонирован на ч. 5 вниз). Вторую строфу песни составляют четыре поэтических стиха (продолжение текста не опубликовано), которыми соответствуют четыре фразы напева. Интонационное содержание запева второй строфы — связано с нисходящей мелодической волной к нижнему опорному тону, характерной для центральной фразы напева. Мелоди-

ческая фраза запева (см. схему 2) исполняется со второй поэтической строкой.

Восемь из одиннадцати известных напевов песни-баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике нотированы в натуральном миноре. Варианты ладовой окраски дают северные образцы напевов: Е.Э. Линева в с. Воротишино Кирилловского уезда бывшей Новгородской губернии [8] записала балладу в мажорном ладу с VII низкой ступенью (пример 2); заонежский вариант (пример 1), а также напев из с. Новленское Новленской волости Вологодского уезда [6], записанный С.М. Ляпуновым в совместной экспедиции с Ф.М. Истоминым (пример 3) — звучат в минорном ладу с VI высокой ступенью.

Пример 1

Запись З.В. Эвальд и Е.В. Гиппиуса

Центральная фраза Заключение

1. У слав - но - во бы - ло у кня - зя у кня - зя Вол - хон - ско - ва //

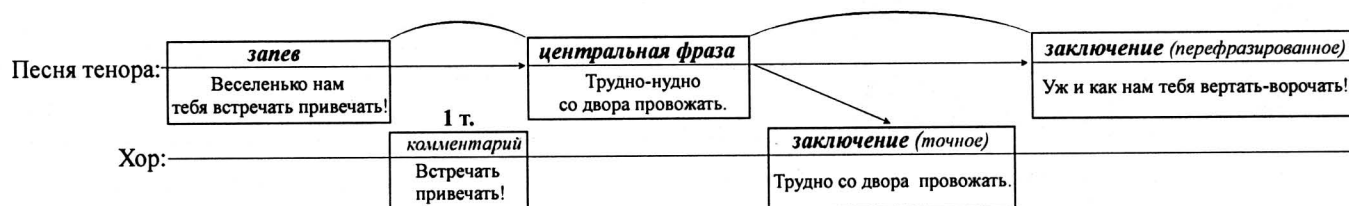
2. У кня - зя Вол - хон - ско - ва,

бы - ло мно - го вер - ных слуг

Центральная фраза Заключение

Ах, бы - ла вер - на слу - жан - ка, вор Ва - ню - ша, ключ - ни - ца. //

Схема 5

Пример 2

Медленно $\text{♩} = 84$ Запись Е.Э. Линевой

1. Эх, вот да - ле - че, да - ле - че бы - ло в ка - мен - ной, в ка - мен - ной Мо - скве.

2. Бы - ло в ка - мен - но - - - - (о)й Мо - скве,

А - (а)х, Мо - скве.

А - (а)х, там от жи - вет, по - жи - ва - - - - ст, А - - - (а)х, Вол - кон - - - - - ской князь.

А - (а)х, там от жи - вет, по - жи - ва - - - - ст, ба - тью - шка - Вол - кон - - - - - ской князь.

А - (а)х, там от жи - вет, по - жи - ва - - - - ст, ба - тью - шка - Вол - кон... Вол - кон - ской князь.

Интересен следующий факт: С.М. Ляпунов слышал балладу от народных исполнителей в 1893 г. и записал ее, сохраняя особенности лада (с VI высокой), однако в 1912 г. он сочиняет квартет для мужских голосов (ор. 47, № 3), в котором напев народной песни переводит в натуральный минор, характерный для общерусского типа напева старшей баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике [33] (см. приложение).

Исследователи фольклорного наследия народа определяют баллады¹ как самостоятельный жанр эпической традиции, либо ставят ее между эпосом и лирикой, относя к лиро-эпическому роду. Немалую роль в этой классификации играет напев, с которым исполняется поэтический текст баллады.

Признаки **эпического рода** заключены в поэтическом содержании баллады, для которого характерно: объективное изображение событий (повествование от автора), законченный сюжет, значительный объем поэтического текста, описание событий в прошедшем времени, изображение действующих лиц в поступках и речах. *Эпичность* основной группы *напевов*, распетых в стиле лирических песен, проявляется в *декламационности* некоторых фраг-

Пример 3

Запись напева С.М. Ляпунова

$\text{♩} = 80$

1. У то - го ли - то бы - - - - ло у кня - зя

у Вол - хон - - - - - ско - го.

2. У Вол - хон - - - - - ско - го.

Ох жи - вет - то ли по - - - - жи - ва - - - - ет

Ва - ня клюш - - - - - ни - чек.

Пример 4

(2). ба - тью - шка Бол - кон - - - - - ской князь.

(1). бы - ло в слав - ной ка - - - - мен - ной Мос - кве!

(1). bu - lo w sslaw - noj ka - - - - - mjen - noj Moss - kwje!

(1). бы - ло в слав - ной ка - - - - - мен - ной Мос - кве!

(2). ba - tjuš - ka Wol - kon - - - - - sskaj knjazj.

(2). ба - тью - шка Вол - кон - - - - - ской князь.

ментов музыкально-поэтической строфы (равномерном слогопроизнесении и четкости соотношения слога и ноты) и *свободе рит-*

мического и мелодического варьирования напева. Особенно тонкое варьирование заключительной фразы напева можно наблюдать,

¹ Баллады – «трагедийно-моралистические "старины", героями которых выступают обыденные, однако типичные персонажи, находящиеся в неразрешимом конфликте с моралью современного им общества» [32, с. 134].

сравнив между собой два варианта записи баллады, выполненные от одной и той же исполнительницы (Т.И. Каношиной) с перерывом в 15 лет: Э. Малер – 1938 г., Н.Н. Котикова – 1953 г. (пример 4). Э. Малер отмечала мастерство исполнительницы, проявляющееся в свободном расширении тактов и варьировании мелодии².

Признаки **лирического рода** сосредоточены в музыкальных характеристиках песни-баллады: выделенный сольный зачин с хоровым подхватом, ведущее значение слогораспевности, формообразующая роль словообрывов и действие принципа повторности на разных уровнях музыкального текста характерны для основного корпуса напевов старшей баллады.

Вопрос о соотношении музыкального и поэтического содержания в балладах – один из наиболее сложных вопросов фольклористики. Известно, что Осташов Анкудин Ефимович из с. Заможное (с. Замог) Усть-Цилемской волости пел Н.Е. Ончукову балладу "Князь Долгорукий и ключник" *"старинным ясаком"* (напевом. – Л.М.), а Петр Родионович Поздеев из с. Усть-Цильма исполнял ее как и другие *"старинны"* *"чуть ли не одним "ясаком"*, *"чего хороший старинник никогда не позволит себе да и не сумеет"* [12, с. 77–78]. Однако, В.В. Коргузалов в статье «Напевы Печорских былин» приходит к выводу о том, что: 1) *"обычно сказитель широко пользуется избранным "основным" своим напевом, который служит для декламации большинства сюжетов, имеющих в его репертуаре (былин, баллад, притч)";* 2) *"все перечисленные жанры русской эпической традиции связаны единством напевной системы в рамках местного стиля, в рамках отдельного сказителя"* [32, с. 134].

Печорские варианты баллады о Долгоруком и ключнике содержат элементы былинного стиля: имя князя Владимира, формульные

выражения и целые типические места – например, *сцену гульбы молодца в кабаке*, известную по былинам об Илье Муромце и голях кабацких, которая также входит в сюжет былины о Бутмане.

Близость печорских вариантов баллады о князе Долгоруком и ключнике и *былины* о Бутмане проявляется в употреблении сказителями устойчивых эпических формул. Сопоставляя тексты обоих жанров (былины и баллады), записанные в одних и тех же деревнях в разное время, можно сделать вывод о высокой степени устойчивости печорской фольклорной традиции – идентичны слова и целые строки. В с. Усть-Цильма в балладе, записанной Ончуковым от П.Р. Поздеева, Долгорукому на ключника доносят *"придворные князя"* [12, с. 219], в былине о Бутмане, записанной там же, донос совершают *"придворные люди – губернаторы"* [30, т. II, № 220]. В с. Заможное (Замог) *"похвалбу молодца"* в балладе *"услышали бояра толстобрюхия"* [12, № 12, строка 29], в былине – *"придворныя бояре толстобрюхия"* [30, т. II, № 219].

На основании вышеизложенных фактов представляется возможным провести реконструкцию старинного эпического напева старшей баллады о Долгоруком и ключнике, опираясь на известный напев, в котором исполняется оригинальный сюжет *былины о Бутмане*, распространенный в печорской традиции (см. ниже).

* * *

Признаки, выявленные в процессе комплексного анализа старшей баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике позволяют выделить две жанровые группы: 1) собственно балладу, исполняющуюся с эпическим напевом, о котором упоминал Н.Е. Ончуков и 2) **балладную песню** (по аналогии с былевыми песнями), принадлежащую к лиро-эпическому роду – одиннадцать напевов этого типа представлены в схемах.

Образец **поздней литературной баллады** "Ванька-ключник" в виде народно-песенных переработок авторского текста В.В. Крестовского (*"Словно ягодка лесная"*, 1861 год) очень популярен в народе и часто записывается собирателями в наши дни. Являясь **песней литературного происхождения**, "Ванька-ключник" представляет собой третью разновидность исследуемого сюжета. Последний тип баллады теснее всего смыкается с другим песенно-фольклорным явлением, также литературного происхождения – романсом. Возникновение музыкально-поэтической формы поздней баллады связано с эстетикой нового времени, сложившейся в городской культуре.

Текст Крестовского, а также крестьянский вариант его переработки с напевом в нотной записи А.Е. Пальчикова, опубликован отдельным изданием в 90-х гг. XIX века [30]. В начале XX в. литературная баллада звучала на концертной эстраде в исполнении Н.В. Плевицкой [34].

Завершая опыт комплексного исследования одной из самых известных русских баллад, приведу не потерявшие своей актуальности слова А.В. Финагина, который, противопоставляя авторское композиторское и коллективное (народное) виды творчества, писал: *"Если творчество личности обусловлено, помимо национальных традиций и влияний, еще и стилистическими чертами, присущими именно данному композитору, то "народное" творчество последних ограничений не знает, потому что они стираются в порядке передачи одного и того же материала другим лицам для дальнейшей обработки. Остается одна существенная черта, объединяющая все продукты такового творчества – национальность; и чем дальше по времени живет в данном народе тот или иной звуковой материал, чем чаще и более он подвергается обработке в тысяче-устной традиции, тем тверже и резче откристаллизовываются в нем истинно-художественные стороны и детали, и мы имеем перед собой тогда образцы*

² *"Die Sangerin ist Meisterin im Variieren der Perioden, der Weitung der Takte". – "Певуца [Татьяна Каношина – Л.М.] – мастерица в варьировании периодов и расширении тактов"* (Перевод мой – Л. М.) [10, с. 177].

Князь Долгорукий и ключник

Записано Н. Е. Ончуковым от Осташова
Анкудина Ефимовича в с. Замезное (с. Замез)
Усть-Цилемской волости [12, № 12].

- Кабы жил-де тут да Долгорукой князь.
Он держал при себе да блады ключника,
Он держал-ле его да ровно тридцать лет,
Он и пил де и ел да с одного стола,
5. Да поверена ему вся золота казна,
Золота-ле казна да княженеческа,
Да поверены ему нонь золоты ключи,
Золоты-ле ключи да кованы ларьци.
Он по часту-ле ходил да на царев кабак,
10. **Он по вногу-ле пьёт да зелена вина,**
Он не чашиками пьёт, да не братынями,
Он-де вёдрами пьёт, дак полуведрами,
Он откатывают боёчки да сороковоцки,
Да на ту-же на площадь широкую,
15. Да на ту-же дорогу да прямоежую.
Он поил-ле друзей-товарищев,
Он поил-ле голей до всё кабацких,
Из ума-то-ле детина да выпивается,
Из речей сам детина да вышибается:
20. "Я живу у князя да ровно тридцать лет,
Мне поверена теперь да золота казна,
Мне поверены теперь золоты ключи,
Золоты-ле ключи, да кованы ларьци,
Я со князем-то живу да ровно тридцать лет,
25. Со княгиней я живу да ровно три года,
У княгини на коленях да вного сидживал,
Уж я в пазухи руки да вного дярживал,
Я пониже-ле пупа, да окол черева".
А услышали бояра да толстобрюхие,
30. Доносили-ле князю да Долгорукому,
"Ох ты ой еси ты наш да Долгорукой князь!
Не имеешь ты не сына, да не дочери,
Да имеешь ты при себе благого ключника,
Он по часту-ле ходит да на царев кабак,
35. Он по вногу-ле пьёт да зелена вина,
Из ума-то-ле детина да выпивается,
Из речей-то детина вышибается:
"Я живу-ле у князя да ровно тридцать лет,
Со княгиней я живу да ровно три года,
40. У княгини на коленях да вного сидживал,

Бутман

Записано Е.В. Гиппиусом и З.В. Эвальд 14.07.1929 г.
в д. Аврамовская от Чупрова Еремея Провича, 39 лет [30, т. II, № 217].

- Уж я в пазухи руки да вного дярживал,
Я пониже-ле пупа, да окол черева".
Говорит-то-ле им да Долгорукой князь:
— Ох вы ой еси мои люди придворья!
45. Вы подите-ко, ведите младого ключника, —
Привели ле к ему младого ключника,
Допросил-ле его да Долгорукой князь,
Говорит-ле ему да млады ключничек:
"Я живу-ле у тебя да ровно тридцать лет,
50. Со княгиней я живу да ровно три года".
Говорит то теперь да Долгорукой князь:
— Уж вы ой еси мои люди придворня!
Вы состройте-ка рели да превысокия. —
Как и сделали ёни рели превысокия,
55. Кабы делали петелку пеньковую,
Повели они да млада ключничка.
Повели-ле тут тепере да млада ключничка,
Говорит-то-ле им да младай ключничек:
"Вы позвольте-ко пропеть да ноньце песенку,
60. Да не первую песенку, последнюю".
А запел-де ён песенку последнюю:
"Уж я жил-то у князя да ровно тридцать лет,
Со княгиней-то я жил да ровно три года,
У княгини на коленях да вного сидживал".
65. Привели его ко рельям да превысоким,
Запихали как буйну-главу во петелки,
Доброй молодец во петелки качается,
А княгиня в терему право кончается,
Как сама она тепере да приговаривает:
70. "А куда ноньце летит да млад-ясен-сокол,
Да туда-же ты лети право бела-лебедь".

законченной художественной формы, примером чего могут служить песни, подобные приводимой выше "Ванька-Ключничек"» [26, с. 68-69].

Выявленные три типа баллады о князе Волконском и Ваньке Ключнике отражают историческую жизнь сюжета в фольклорном творчестве русского народа.

Примечания:

30. *Былины Печоры* / Подгот. текстов В.И. Ереминой, В.И. Жекулиной, В.В. Коргузалова, А.Ф. Некрыловой; Отв. ред.: А.А. Горелов. — СПб.: Наука; М.: Классика, 2001. Т. 1. — 772 с.; Т. 2. — 784 с.: нот. — (Свод русского фольклора. Былины в 25-ти томах. Т. 1 — 2).

31. *Ванька-ключник*. Крестьянская песня в с. Николаевка (Мензелинского уезда Уфимской губ. Положил на голоса Н. М-ов, 2-е изд. СПб., А.Е. Пальчиков, 1888. 3 с. — Приведено два варианта текста: "Словно ягодка лесная" с сокращениями и комментариями: "Так изложил в 1861 году известную песню о Ваньке-Ключнике В.В. Крестовский" и "Черна ягодка лесная" с комментариями о фольклорной переложке авторского текста: "Крестьяне же поют это стихотворение в следующем виде..."

32. *Коргузалов В.В.* Напевы Печорских былин / Раздел VII из вступительной статьи: Былины на Печоре [с. 132 — 144] // Свод русского

фольклора. Серия "Былины" Т. 1. Былины Печоры. СПб.-М., 2001.

33. *Ляпунов С.М.* Пять квартетов для мужских голосов без сопровождения на народные темы. Ор. 47. № 3. Ваня ключничек. Цикл посвящен Митрофану Михайловичу Чупрыникову. СПб.; Изд. Ю.Г. Циммерман.

34. Собрание русских песен репертуара известной исполнительницы Надежды Плевицкой. 27 известных песен, переложенных для фортепиано с подведенным текстом. СПб.; Изд. Ю.Г. Циммерман [1910-е гг.]. То же: с дополнением 6 песен, с указанием: Ч. 1 — 2. СПб.; Изд. Ю.Г. Циммерман [1910-е гг.] — ч. 1. № 8.

Л.П. Махова

Ваня ключничек

(Квартет для мужских голосов без сопровождения на народную тему)

С.М. Ляпунов, ор. 47, № 3

Andante ♩ = 69

Музыкальный фрагмент для мужского квартета, состоящий из трех систем нот. Каждая система содержит четыре голоса: Tenor I, Tenor II, Bass I и Bass II. Музыка написана в ключе D major (два диэза) и 4/4 такте. Динамика начинается с *p* (пиано).

Система 1:

- Tenor I: у то - го то ли бы - - - - ло у
- Tenor II: (молчит)
- Bass I: у кня - - - зя, у
- Bass II: (молчит)

Система 2:

- TI: кня - зя, у Вол - кон - - - - ска - го. *poco rit.* *pp*
- TII: (молчит)
- VI: кня - - - зя Вол - - - - кон - ска - го. *p* *pp*
- VII: у кня - зя, у Вол - кон - ска - го. *p* *pp*

Система 3:

- TI: У Вол - кон - - - - - ска - го. Охъ, жи - *mf*
- TII: По - лю - бо - - - - - вни - чекъ. Такъ и *p*
- VI: (молчит)
- VII: (молчит) Охъ, жи - *p*

В конце системы 3 указаны слова: Охъ, жи - Такъ и

TI
8
ветъ то ли по - - - жи ва - - - етъ,
годъ жи - ветъ Ва ню - - - шка

ТИ
8
ветъ - то по - - - жи - ва - - - етъ,
годъ жи - - - ветъ Ва - ню - - - шка

VI
mf marcato
Охъ, жи - ветъ то ли по - жи - ва - етъ,
Такъ и годъ жи - ветъ Ва - ню - - -

ВІІ
ветъ то ли по - жи - ва - - - етъ,
годъ жи - - - - - ветъ Ва - ню - - - - шка

TI
8
Ва - - - ня клю - - - шни - чекъ.
и дру - гой жи - ветъ.

ТИ
8
охъ, Ва - - - - - ня.
и дру - - - - - гой жи - ветъ.

VI
охъ, Ва - - - - ня клю - - - шни - чекъ.
шка и дру - гой жи - ветъ.

ВІІ
охъ, Ва - - - - - ня.
и дру - - - - - гой жи - ветъ.

poco rit.

TI
8
p
Ва - ня клю - шни чекъ.
И дру - гой жи - ветъ.

ТИ
p
Ва - ня клю - - - шни - - - чекъ.
И дру - гой жи - - - ветъ.

VI
p
Ва - ня клю - - - шни чекъ. *f* Такъ
И дру - гой жи - ветъ. Какъ

ВІІ
Ва - - - ня. Такъ
И дру - гой. Какъ

TI *f* Такъ Какъ мо - - на - - тре - - ло - -

ТII *f* Такъ На мо - - - - - ло - -

VI мо - - на - - тре - - ло - - дой - - - - - то кня -

ВII мо - - - - - ло на - - - - - дой тре - - - - - то тій кня -

TI дой - - - - - то кня - ги - - - - - ни

ТII дой кня - ги - - - - - ни

VI дой тій го - - - - - докъ

ВII дой тій го - - - - - докъ

по - - - - -

князь

по - - - - - лю - бо - - - - -

князь до - вѣ - - - - -

TI *p* по - - - - - лю - бо - - - - - вни чекъ. *pp*

князь до - вѣ - - - - - дал ся. *pp*

ТII по - - - - - лю бо - - - - - вни чекъ. *pp*

князь до - вѣ - - - - - дал ся. *pp*

VI лю - - - - - бо - - - - - вни чекъ. *pp*

до - - - - - вѣ - - - - - дал ся. *pp*

вни - чекъ.

дал - ся.

Ванька-ключник

(Крестьянская песня с. Николаевка Мензелинского у. Уфимской губ.)

Слова В.В. Крестовского

Издание А.Е. Пальчикова

Положил на голоса Н. М-в.

Умеренно ♩ = 80

Занев

Песня

Сопрано

Альт

Тенор

Бас

Piano

Сло - вно я-год-ка лес-на - я ах! И у - кры - та и спе - ла, свет кня-

ги - ня мо - ло - да - - я в креп - ком те - - - ре - ме жи - ла.