

С.С. Севастьянова

Колыбельная: векторы развития жанра

Истоки колыбельных песен таятся в глубинных фольклорных пластиах. Ласковые котики-коты, петушки и гуленьки, загадочные образы Угомона, Дремы, призывались, чтобы успокоить младенца. Порой эта песня специально сочинялась мамой для новорожденного и становилась его оберегом. При всех этнических различиях во многих случаях им свойственны медленный темп, магически повторяемые текстовые обороты (слова и попевки), особый «покачивающийся» ритм.

Жанр колыбельной пока не стал привлекательным для исследователей. Разумеется, имеют место обзорные статьи в энциклопедических ресурсах¹, но очень скромно представлены данные образцы как в фольклорных сборниках, так и в учебных пособиях² и лишь отдельные проблемные ракурсы встречаются в редких статьях³. Между тем многие эстрадные певцы (А. Розенбаум, Л. Сенчина, В. Толкунова, Т. Буланова, Алсу и другие) в своих концертных программах исполняли такие песни. А с появлением новых форматов (аудиокниги) колыбельные зазвучали на многие голоса. Один из таких новых проектов «Колыбельная для всей семьи» продвигает певица Н. Фаустова⁴. Ясно, что жанр колыбельной по-прежнему является востребованным и будет таковым, пока жизнь на Земле будет продолжаться, и будут рождаться дети.

Фактически феномен колыбельной наблюдается не только в фольклоре, его можно встретить в поэзии, литературе, живописи, музыке,

¹Колыбельные песни: Литератур. энциклопедия [4]; Колыбельная песня: Муз. энциклопедия [3].

² В известном сб. Н.А. Римского-Корсакова [6] приводится единственно «Идет коза рогатая», есть небольшой раздел колыбельных песен в сб. А.С. Ярешко [8], в учебнике Т.В. Поповой даны три примера [5].

³ Кибанова Т. Влияние колыбельной песни на психическое состояние ребенка // <http://info-deti.ru/publikatsii/129-vliyanie-kolybelnoj-pesni-na-psikhicheskoe-sostoyanie-rebjonka> [2].

⁴ Фрагменты выступлений Натальи Фаустовой в рамках международного социального проекта «Колыбельные для всей семьи» см. на сайте проекта <https://dreamsong.ru/> [8.02.2018].

кинематографе⁵. Какие же сюрпризы можно ожидать от этого удивительного явления?

Обратимся к некоторым примерам (комментарии будут касаться, главным образом, литературной составляющей).

«Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю,
Тихо светит месяц ясный

В колыбель твою», – эти нежные строки М. Лермонтова, как и другие трогательные стихи К. Бальмонта, А. Блока, В. Брюсова, Л. Мея, А. Фета, озаряют авторское поэтическое пространство, связанное с жанром колыбельной. Профессиональный литературный вектор по-особому звучит именно в поэзии, где ритмика и рифмы наполнены музыкой. Обращения к малышу неизменно сердечны⁶, сказочные сюжеты лаконичны, а образный ряд изобилует разнообразными символами⁷. Разумеется, творческую индивидуальность невозможно не заметить в колыбельных А. Некрасова, М. Цветаевой, А. Барто, С. Маршака.

Сегодня в колыбельных появились новые образы, герои, изменилась и их форма представления. Современный жанр фольклора – авторская песня – успешно продолжает эту древнюю традицию. Заметим, что многие создатели авторской песни сознательно делают главный акцент на поэтическое содержание (стихотворный текст). Любопытным примером представляется «Колыбельная папы киллера» актера-барда Сергея Назина, в тексте которой кроме знакомого припева («баю-баюшки»), известной цитаты («придет серенький волчок»), ласкового обращения («спи, сынок»), уменьшительных суффиксов в существительных («пистолетик», «под бочок»), используются

⁵ Особенности аудиовизуального воплощения музыки колыбельных мира в мультипликации и возможности использования этих видеоматериалов рассматривались в публикации: Севастьянова С. «Колыбельные миры» (методические рекомендации к использованию видеоматериалов) [7].

⁶ Как характерные особенности литературных текстов (фольклорных и авторских) отмечаются применяемые уменьшительные суффиксы и хореические окончания в рифмах. См.: http://enc-dic.com/enc_lit/Kolbelne-pesni-2389.html.

⁷ Анализ наиболее показательных текстов сделан В. Бондаренко в работе «Вещный мир в традиционных русских колыбельных песнях» [1].

жаргонные выражения («замочим») и новые англоязычные термины, вошедшие в нашу повседневный словарь («триллер», «киллер»)⁸:

«Баю-баюшки, бай-бай,
В сон стучится триллер,
Спи, сынок, не забывай,
Что твой папа киллер.
Пистолетик под бочок –
И – спокойной ночи,
Придет серенький волчок –
Мы его замочим...

Планетарно-космическими становятся образы колыбельной у Владимира Высоцкого:

«В маленькой солнечной лужице,
Взоры богов веселя,
Маленьkim шариком кружится
Черный комочек – Земля.
Бедная, жалкая доля твоя,
С маленьkim счастьем и маленькой мухою,
Бедненький шарик Земля,
Ну дай, я тебя убаюкаю...»⁹

Эта гитарная песня – одна из его ранних работ (1962). Любопытно, что песня «В маленькой солнечной лужице» возникла как сокращенный текст «Чертовой колыбельной» русского поэта Серебряного века Николая Агнивцева (1921), иронический текст которой разрастается до глубоких философских антитез:¹⁰

«Каждый быть собою волен.
Каждый прав в своих делах:
Царь и раб. Мудрец и воин.

⁸ Сергей Назин (1958 – 2005) – лауреат Грушинского фестиваля 1988 года (приз зрительских симпатий). См. электронные ресурсы: <http://www.avtorskimgolosom.ru/author.php?author=Nazin&part=bards>; <http://teksty-pesenok.ru/rus-nazin-sergej/tekst-pesni-kolybelnaya-papy-killer/1863007/>; <https://www.youtube.com/watch?v=xZNVdpbfFM> (дата обращения 7.02.2018).

⁹ Полный текст В.Высоцкого см.на эл. ресурсе: <http://songspro.ru/3/Vladimir-Semenovich-Vysotskiy/tekst-pesni-V-Malenkoy-Solnechnoy-Lujitse>. Видео запись его исполнения: <https://www.youtube.com/watch?v=989fuZCf0qI>.

¹⁰ Полный текст стихотворения Н. Агнивцева см. на эл. ресурсе: <https://ironicpoetry.ru/autors/agnivtsev-nikolay/chertova-kolibelnaya.html>.

Потаскушка и монах.
Счастье — грязная цыганка,
Сердце — глупый свинопас.
Совесть — нудная шарманка.
Солнце — стертый медный таз.
Жизнь и Смерть играют в теннис
Звёздным миром на краю.
Так вертись, не ерепенясь,
Баю-баюшки-баю...»

Многие строфы стихотворения Н. Агнивцева в песне Высоцкого были опущены. Сокращены и эти строки, а в результате текст оказался более мягким и лиричным. Существуют и «перепевы» «Колыбельной киллера» С. Назина. Павел Фахртдинов, исполняя ее, полностью сохраняет стихи, изменения (и значительные) касаются мелодии, гармонии и аккомпанемента¹¹.

Тема колыбельной нередко просматривается и в прозаической литературе. В детской повести Владислава Крапивина «Колыбельная для брата» (1978) у главного героя (Кирилла Векшина) непросто складываются отношения в школе с учителями и с одноклассниками, в семье же, напротив, царит доверие и взаимопонимание. Мальчику лучше всех удается укачивать младшего брата, которому он поет все, что знает. Так в повести фиксируется реальная практика, когда ребенка баюкают совсем не колыбельными песнями.

Писатель ясно акцентирует важные связи, которые через колыбельные, возникают между братьями: «Мамины песни — тоже ничего, но действуют они когда как. А стоит запеть Кириллу — и горластый братец притихает. Ведь, казалось бы, совсем несмышленыш, а что-то чувствует, знает голос Кирилла. Он и песни стал различать, когда сделался постарше: одни просто слушал, под другие начинал дремать. А после большого рева успокоить и заставить

¹¹ См. видеозапись его выступлений: <https://www.youtube.com/watch?v=JsryHZJkEwA>.

уснуть его можно только одной песней. Совсем непохожей на колыбельную»¹². В повести это песня «Пять минут тишины»:

«Если боль настоящая
И враги настоящие,
И надежды напрасные,
И слова не нужны.
Нам дороги нелегкие,
Вихрем боя палящие
Оставляют последние
Пять минут тишины»¹³...

Когда по книге «Колыбельная для брата»¹⁴ был снят одноименный фильм (1982), текст песни зазвучал с музыкой. Композитор Сергей Томин (Сергей Колмановский) перевел героику стихов в жанровое пространство марша, с типичными квартовыми ходами в мелодии, аккордовыми вертикалями и пунктирным ритмом. В картине песня-марш становится лейтмотивом, она звучит и у костра, где летом собираются новые настоящие друзья Кирилла, увлеченно строившие парусник «Капитан Грант», отважно вышедшие спасать оказавшихся в пожаре детей. В истории, рассказывающей о становлении личности, такой жанр оказывается лучшим решением.

В слезливом романе «Колыбельная для Ноэль» (2003) американской писательницы Мелиссы Макклон неожиданным лейтмотивом становится тема знаменитого марша Ф. Мендельсона, который звучит в музыкальной шкатулке, подаренной главной героине Лорел Уортингтон. Шуточная свадьба-розыгрыш, последовавшие затем жизненные испытания молодой женщины, отважившейся сохранить ребенка, проблемы, которые ей приходится решать, заканчиваются благополучно и для матери и для ее дочки Ноэль. В счастливом finale книги, не претендующей на большую литературную ценность, Лорел в очередной раз открывает шкатулку, а

¹² <http://e-libra.ru/read/155804-kolybelnaya-dlya-brata.html>.

¹³ Там же.

¹⁴ Картина «Колыбельная для брата» в 1982 году на Всероссийском фестивале была удостоена специальной премии, фильм был удостоен премии «Алая гвоздика» и на Всероссийском кинофестивале 1984 года.

волшебная музыка Мендельсона, заменяющая Ноэль колыбельную, становится воплощением сбывающейся мечты.

«Песней Песен» порой называют «Колыбельную птичьей родины» Джорджа Ширинга (1952)¹⁵, уже больше полувека считающейся удачным пиар-ходом рекламной кампании, предпринятым Моррисом Леви для открытия джазового клуба в Нью-Йорке. К мелодии, впервые прозвучавшей в виде аудиозаставки в радиорекламе нового концертного зала, позже были дописаны слова (автор текста Джордж Дэвид Вайсс). В 1954 году вышел ее первый виниловый сингл в исполнении певицы Сары Вон и трубача Клиффорда Брауна. С тех пор песня «Lullaby of Birdland» обрела массу интерпретаций и заслуженно стала одним из известных джазовых стандартов.

Короткий рассказ Людмилы Петрушевской, названный «Колыбельная птичьей родины» (2002), читается как вырванные из дневника страницы: «И, допустим, дело происходит на факультетском вечере где-то ближе к Новому году и все старшекурсники тоже тут. Гомон, тьма, музыка, и, к примеру, вдруг старый джаз, почти цирковой номер, музыканты настроились на лирику: колыбельная птичьей родины, *Луллабай оф бёдленд*, *луллабай*, *луллабай*¹⁶.

Под звуки «Lullaby of Birdland» Д. Ширинга в рассказе Л. Петрушевской проходят уже современные «тусовки», а затем «накатывают» ностальгические воспоминания о прошлом, которыми делится главная героиня, неудачница по жизни: «Это была, видимо, модель, которая потом не раз повторится в жизни – то, что уходит в страну птичьих снов, что покидает, не дается, то становится наваждением. Но как только из легкого тумана высовывается простая, крепкая морда, выступает кадык, пиджак, воротник,

¹⁵ Английский текст песни и ее русский перевод см.: <http://pesenok.ru/32/Ella-Fitzgerald/tekst-pesni-lullaby-of-birdland> [7.02.2018].

¹⁶ <http://itexts.net/autor-lyudmila-stefanovna-petrushevskaya/141249-kolybelnaya-ptichey-rodiny-sbornik-lyudmila-petrushevskaya/read/page-16.html>

приближается эта проза, желваки жизни, так мечта довольно быстро упархивает, прощай, страна птиц»¹⁷.

Тема «Lullaby of Birdland» становится своеобразным рефреном в этом литературном тексте, ею же автор заканчивает повествование: «Серьезные дела, а тут сны в птичьем краю о каком-то новом танце вдвоем в душном, темном зале среди праздничной толпы, когда щека к щеке, сердце к сердцу, одно склоняется, другое подымается на цыпочки, и светлые глаза утопают в черных, губы что-то говорят совсем близко... Колыбельная предполагает младенчика, но уже пролетели птицы над детским сном, спи, птичий край, спи, нет той лунной лужайки для красивых детей Маши и Владика, дети не родились, всё, баю-бай»¹⁸.

Символично, что поэтический текст песни «Lullaby of Birdland» определенно содержит намеки на возможность болезненного расставания влюбленных, но еще более оригинально выглядит музыкальное решение джазовой колыбельной, в которой есть все: и эффектные вокальные каденции-импровизации, и прихотливый синкопированный ритм, и сложные пряные гармонии, и ладовый изыск (песня имеет мажорное окончание при доминировании минора в большей части произведения), и танцевальные ритмические изюминки.¹⁹

В романе американца Чарльза Паланика²⁰ «Колыбельная» (2002) огромный звуковой поток буквально захлестывает: «Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятых. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвые. Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Ритм изменяется. Удары становятся чаще, как будто сходятся вместе, удары становятся реже, как будто расходятся в стороны, но они не прекращаются. Внизу кто-то поет. То есть даже не поет, а выкрикивает слова песни. Все эти люди, которым

¹⁷ Там же.

¹⁸ Аудиозапись песни см. на <https://muzofond.org/search/lullabay>.

¹⁹ Нотный текст песни см.: [https://pianokafe.com/music/ella-fitzgerald-lullaby-of-birdland/\[9.02.2018\]](https://pianokafe.com/music/ella-fitzgerald-lullaby-of-birdland/[9.02.2018]).

²⁰ Чарльз Паланик – один из популярных современных американских писателей и журналистов поколения Х. Произведения Паланика удостоены многих премий. Его книга «Бойцовский клуб» приобрела особую известность благодаря экранизации (одноименный фильм Д. Финчера с Б. Питом).

необходимо, чтобы у них постоянно орал телевизор. Или радио, или проигрыватель. Все эти люди, которых пугает тишина. Это мои соседи. Звуко-голики. Тишина-фобы. Смех мертвых проходит сквозь стены. Это то, что сейчас называется “дом, милый дом”. Звуковая осада»²¹.

В этом мире живет главный герой, журналист Карл Стрейтор. В редакции он получает задание – расследовать участившиеся случаи СВДС²²: младенцы умирают в колыбельке или даже на руках у родителей. Репортер выясняет, что это происходит после того, как им прочтут старинную африканскую колыбельную из сборника «Стихи и потешки со всего мира». Эту песню читали детям, когда племя перерастало границы своего места проживания, ее читали безнадежно больным или раненым воинам, чтобы они умерли без мук. Песня продолжает действовать, от нее умирает редактор Карла, вечно шумящий сосед сверху и просто прохожие, помешавшие Стрейтору идти по улице. Знает зловещую колыбельную корыстная риэлтор Элен Бойль, из библиотеки Конгресса крадет эту страшную книгу, чтобы воспользоваться ею в своих извращенных фантазиях полицейский врач Джон Нэш. Многие герои стремятся выйти на главную книгу «Гrimuар», из которой была выписана убийственная колыбельная.

Звуковое пространство «Колыбельной» агрессивно. Таинственный ореол окружает заклятие: оно даже беззвучно способно умертвить. Подтверждают идею материальности мысли смерти тех, кто мешает Карлу: он произносит текст колыбельной про себя, и мгновенная смерть от удушья настигает тех, кто разозлил его. Автор сознательно уходит от описания «баюльной песенки», но как незримая угроза «колыбельная смерти» разрастается в пространстве романа. Детектив, мистика и хорор переплетены в тексте Паланека. Цинизм, ирония и черный юмор – все в нем есть, нет лишь положительных эмоций. Их и не может быть в мире грязи, зла и смерти.

²¹ См. эл. версию текста на <http://knigosite.org/library/read/24844>.

²² СВДС – синдром внезапной детской смерти, когда внешне здоровые дети умирают от остановки дыхания, а вскрытие не может определить причину летального исхода.

Предложенный обзор некоторых явлений, так или иначе связанных с жанром колыбельной, показывает, что: 1) определенно имеют место новые образцы фольклора, связанные с текстовыми лексемами, характерными именно для колыбельных. Таковы авторские и гитарные песни С. Назина и В. Высоцкого. 2) Литературный материал колыбельной формируется в связи с определенной эпохой и адресом аудитории, к которой обращается автор. Примером может быть «Чертова колыбельная» Н. Агнивцева, ироничное обращение к ровесникам поэта, но никак не к детям. 3) Далеко не всякое произведение в литературной прозе, отсылающее в заглавии к жанру колыбельной, касается этого жанра буквально («Колыбельная для Ноэль» М. Макклон и «Колыбельная для брата» В. Крапивина). 4) Существуют особые литературные векторы: литература о музыке и литература с музыкой. Ко второму вектору можно отнести рассказ Л. Петрушевской «Колыбельная птичьей родины», детскую повесть В. Крапивина, «черный» роман Ч. Паланека, в которых присутствуют композиционные признаки музыкальных форм (это рондо с варьированием рефrena).

Список литературы

1. Бондаренко В. Вещный мир в традиционных русских колыбельных песнях // Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymostku, 2016. – С. 56-57: <http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5116> [7.02.2021].
2. Кибанова Т. Влияние колыбельной песни на психическое состояние ребенка // <http://инфо-дети.рф/publikatsii/129-vliyanie-kolybelnoj-pesni-na-psikhicheskoe-sostoyanie-rebjonka> [4.02.2020].
3. Колыбельная песня: Муз. энциклопедия // <http://www.musenc.ru/html/k/kol3bel5na8-pesn8.html> [5.02.2018].
4. Колыбельная песня: Муз. энциклопедия // <http://www.musenc.ru/html/k/kol3bel5na8-pesn8.html> [5.09.2021].
5. Попова Т. Основы русской народной музыки. – М.: Музыка, 1977. – 222 с.

6. Римский-Корсаков Н. Сто русских народных песен. – М.: Музыка, 1977. – 224 с.
7. Севастьянова С. «Колыбельные мира» (методические рекомендации к использованию видеоматериалов) // Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство: тез. VIII междунар. науч.-практич. конф., 27 янв. 2012 г. / Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. – Тамбов, 2012, с. 104-106.
8. Ярешко А. Русские народные песни Астраханской области: Записи 70-х годов XX века. – М.: Композитор, 2008. – 142 с.