Дисципліна «**Українська усна народна творчість» (2 год.)**

Викладач: Івашків Василь Михайлович

(час консультацій: 07.04.2020; з 13.30 до 14.50)

email: vasyl_ivashkiv@ukr.net

07 квітня 2020 року

Тема лекції: **Народні балади** **(2 год.)**

1. Особливості жанру. Поєднання у їхньому художньому змісті ліричного, епічного та драматичного начал.

2. Характеристика основних мотивів у баладах:

а) про кохання та дошлюбні відносини;

б) сімейні взаємини і конфлікти

3. Аналіз найбільш поширених баладних сюжетів та особливості їх використання у літературі:

а) брати-розбійники і невпізнана сестра;

б) невістка-тополя;

в) підмовлений Марко;

г) Лимерівна;

д) Бондарівна;

е) українські “Ромео і Джульєтта”.

4. Питання специфіки фольклорної та літературної балади. Іван Франко про баладу.

Основна література:

1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини. К., 1987.

2. Балади. Родинно-побутові стосунки. К., 1988.

3. *Дей О. І.* Українська народна балада. К., 1986.

4. *Дунаєвська Л. Ф.* Пісні-балади // Грицай М. С., Бойко В. Г., Дунаєвська Л. Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983, с.164–175.

5. *Квітка К.* Українські пісні про дівчину, що помандрувала з зводителем. К., 1926.

6. *Квітка К.* Українські пісні про дітозгубництво. К., 1928.

7. *Кінько А. М.* Балади // Українська народна поетична творчість. К., 1958. Т.1. С. 571–607.

8. *Нудьга Г. А.* Народні балади України // Баладні пісні. К., 1969. С. 5–53.

9. *Нудьга Г. А.* Українська народна балада // Українська мова та література в школі. 1968. №12. С. 11–18.

10. *Франко І. Я.* “Тополя” Т. Шевченка // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. Т. 28. С. 73–88.

11. *Франко І. Я.* Тройзілля // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. К., 1984. Т.42. С. 322 – 329.

12. *Шевченко Т. Г.* У тієї Катерини… // Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. К., 2001. Т. 2. С.137–138 (можна використати й інше видання).

Основні положення лекції

Балада є одним із найпопулярніших фольклорних жанрів чи не всіх народів світу. Термін традиційно виводиться із грецького слова “ßалло” (що означає рухатися). Від цього слова пішли слова латинське, згодом італійське та французьке. Закономірно, що балада спершу означала танець, а згодом і пісню до нього. У середні віки цим терміном називали всю любовну поезію. Із кінця ХVІІІ століття після виходу у світ збірки англійських балад Томаса Персі “Реліквії стародавньої англійської поезії” (вона мала три томи, котрі виходили протягом 1765–1794 років) баладами стали називати *ліро-епічні твори з виразною драматичною фабулою, трагедійними розв’язками та елементами фантастики у викладі подій*. Саме у класичній англо-шотландській баладі, вплив якої на європейську баладу був дуже значним, власне і зустрічаємо притаманні й українській народній баладі драматично подані епізоди нещасливого кохання, кривавої помсти, різного роду легендарні мотиви тощо.

Перший повний текст української балади “Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш” (відомий також як пісня про Штефана-воєводу) був опублікований у середині ХVІ століття у граматиці Яна Благослова. У публікації зазначалося, що текст балади записано від Никодима зі села Бенаток, що знаходилося на українсько-словацькому пограниччі. У 1625 році з’явилася друком сатирична брошура Яна Дзвонковського “Piesń kozaka Płachty”, в якій аналізувалася балада про козака Плахту та Кулину.

Визначення жанру.

Учені часто вкладали різні критерії у дефініцію жанру балади, а тому можна побачити, що як балади нерідко розглядаються історичні пісні (наприклад, “Пісня про Байду”), а історичними піснями окремі учені вважали балади про продаж братом сестри туркові чи татаринові, а фантастичні балади сприймалися як твори обрядової поезії тощо. Те, що наявна певна розмитість, невизначеність граней жанру у певному сенсі навіть закономірно, адже балада як жанр склалася порівняно недавно із творів різних рівнів народної пісенності, починаючи від обрядової і закінчуючи історичною та соціально-побутовою пісенністю. Важливо пам’ятати, що поетика фольклорної балади спрямована передусім на виявлення і художнє осмислення типових, найбільш характерних для цілої історичної епохи колізій, тому окремі деталі, котрі “прикріплюють” баладу до певного факту чи особи, існують постільки, поскільки не суперечать цьому головному завданню жанру.

Відтак, перед дослідниками неминуче постали досить значні труднощі при визначенні граней жанру. Так, Григорій Нудьга у своїй вступній статті до видання “Українська балада” (К., 1964) зазначав, що тут важко вести мову про якусь “чистоту жанру” принаймні у світовому плані, бо залишаючись твором, у якому драматизм події переплітається з епічною об’єктивністю викладу і глибоким ліризмом, балади одних народів (зокрема, польські) тяжіють до ліризму, а інших до епічності. Окрім того, балада часто схрещується із близькими до неї жанровими утвореннями (зокрема, поемою, романсом, думою, піснею, віршованим оповіданням тощо), що своєю чергою робить межу між ними до певної міри умовною.

Відомо, що в різних жанрах є свої принципи відображення конкретно-історичної дійсності. Скажімо, Олекса Довбуш у легенді, історичній пісні чи баладі зовсім інший, бо іншими є засоби конкретно-історичного художнього мислення. Наприклад, у легенді йдеться переважно про надприродну силу героя, в історичній пісні – про нього як захисника знедолених, що діє у конкретній історичній обстановці, а у баладі – про Довбуша як про коханця, що гине через зраду тощо. У “Пісні про Байду” маємо досить виразну конкретно-історичну прив’язаність до певного *місця* (переважно це місто Цареград), *часу* – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, І. Франко загалом були схильні співвідносити реального Дмитра Вишневецького із Байдою, а, скажімо, в баладі це переважно не спостерігаємо. Очевидно, що головне в баладі – це тип героя і все, що з ним стається. Сама подія, сюжетика має бути перепущена через психологію героя, епічна основа твору переважно просякнута ліричним настроєм, а сама дія має відзначатися напруженим драматизмом. Художня організація балади наближається до трагедії. Так, у баладі, коли, мова йде про долю матері, котра була проти шлюбу свого сина, але коли він усе ж таки одружився, відіслала його кудись далеко, а невістці дала непосильну роботу (зокрема, упродовж певного часу вибрати з поля льон – до речі, коли б це була, скажімо, казка, котра орієнтована на перемогу добра над злом, їй би допомогли якісь чудесні помічники), а тим самим фактично закляла її в тополю. Коли син повертається додому, мати каже йому зрубати це дерево. Тополя “заговорила”, і син дізнається про вчинок матері і з розпуки часто заподіює собі смерть, а мати у ряді варіянтів балади мусить довіку спокутувати свої гріхи, носячи печать Каїна, гине попідтинню. Оце і є трагедія, бо злочин дістає покарання, а сама винуватиця гине: у трагедії це мало б бути представлене як усвідомлення героїнею свого злочину, що однак не допомагає їй залишитися щасливою.

У фольклористиці є кілька жанрових визначень балади. За Філяретом Колессою, “*балади – це сумовиті лірично-епічні пісні про незвичайні події, життєві конфлікти (зудари) з трагічним кінцем*”. На думку Григорія Нудьги, сумовитість не є постійною і основною ознакою цього жанру, як не завжди балада має трагічну кінцівку. Ось визначення жанру балади авторства Г. Нудьги (думаю, воно більш вдале, ніж визначення Ф. Колесси): “*балади – це епіко-ліричні пісні з драматично напруженим сюжетом, у якому розповідається про фантастичні або незвичайні події. В центрі балади найчастіше індивідуальна людська доля, через розкриття якої дається характеристика суспільного оточення*”.

На думку Олексія Дея, *балада* відображає гостро драматичні й трагічні конфлікти та події в побутовій та суспільній сферах людського життя, естетичне відтворення й сприйняття яких позначене всезагальним інтересом і загальнолюдським звучанням (*Дей О. І.* Українська народна балада. С. 8).

Основні мотиви народних балад.

Українські народні балади належать до тієї епічно-ліричної творчості, об’єктом якої є реальність, життя, а не витворений фантазією замкнений у собі світ. Епічність виявляється у тому, що в баладі маємо *об’єктивно-безсторонній* виклад подій. Саме тому героями творів жанру виступають не надприродні істоти чи легендарні богатирі, а звичайні люди: незвичайні історії зі звичайними людьми – це одне із проявів контрастності і поляризації у художній системі балад. Відтворюючи несподівано гострі конфлікти та поглиблені психологічні стани людей, балади викликали глибокі зворушення в самих виконавців та слухачів, адже трагічне ніколи не було природним у житті людини, не було людською нормою і тому завжди приголомшувало і викликало співчуття до жертви і ненависть до вбивці.

Основними *мотивами* народних балад є переважно небуденне, особливе, виняткове у житті людини. Серед них – туга нареченої, вбитий на війні козак, осміяні почуття довірливої дівчини, чарівництво (у тому числі, отруєння хлопця приворотними пригощаннями і напоями, викликання чарами мертвого коханого на побачення та розмова з ним – літературну обробку цього мотиву зробив молодий П. Куліш в оповіданні “Про те, від чого висох Пішевців став” – 1840), суперництво у коханні, у тому числі і мотив поєдинку двох парубків за дівчину, ревнощі (зокрема і вбивство з ревнощів), збування нелюба ціною власного життя, прокльони свекрухи на адресу молодої невістки (коли у ліричних піснях такий мотив – це мотив суму і жалю, то у баладі – це смерть і страждання), зрада і помста, непереборність сили соціальних, станових і майнових перепон перед закоханими і трагічність таких переживань тощо. Для української фольклорної балади характерна традиційна для цілого ряду народів тематика, зокрема твори про шлюб брата з сестрою, матір, котра прагнуча отруїти невістку, отруює сина, нещасливо-трагічне життя молодої невістки, душа якої пташкою прилітає до матері. Зустрічаються також мотиви нерівного кохання – багатої пані і бідного хлопця чи навпаки, що спричиняє смерть бідного парубка чи дівчини тощо.

Популярною є народна балада “Тройзілля”, в якій розповідається про те, що дівчина Маруся пропонує трьом хлопцям, котрі хочуть з нею одружитися, дістати для неї ліки, якими є загадкове тройзілля: “Ой хто мені тройзілля достане, той зо мною на рушничку стане”. Таке зілля зміг дістати лише один із трьох козаків, який був змушений до місця, де росло тройзілля, їхати трьома кіньми: одним конем мав доїхати до моря, другим море переїхати, а третім тройзілля дістати. Як бачимо, маємо суто казковий мотив, який проте містить суто баладну мінорно-трагічну розв’язку: як тільки козак став тройзілля копати, зозуля (традиційний образ вісника) тут же передає йому новину: “Гей, не копай. Козаче, тройзілля, А вже іде Маруся з весілля” (в іншому варіанті твору “*Над’їхало три козаки з двору*” – “Ой не копай, козаче, тройзілля, Вже в Ганусі із іншим весілля” тощо). Відтак козак своїми кіньми миттєво повертається до колишньої нареченої і страчує її: “То не хмара вгорі зашуміла, А в козака шабля задзвеніла, На вгороді маківка бриніла, То в Марусі головка злетіла” (варіянт балади під назвою “Через сад зелений стежечка лежала”). Таким чином, основний мотив твору постає як покарання за зраду. Ця балада має свою цікаву історію, яку одним із перших в українській фольклористиці дослідив Іван Франко у статті “Тройзілля”, яка входила до праці “Студії над українськими народними піснями” (див.: Франко І. Зібрання творів: У 50 т. К., 1984. Т. 42. С. 322–329). Цікаво, що поштовхом до написання статті була не стільки сама народна балада, скільки невелика поема Тараса Шевченка “У тієї Катерини Хата на помості”, основа якої трансформований мотив балади “Тройзілля”. На практичне завдання та екзамен вам треба буде законспектувати статтю Івана Франка та проаналізувати твір Тараса Шевченка.

Систематизація та класифікація народних балад.

Фольклористика пропонує різні принципи класифікації народних балад. На мою думку, найбільш оптимальною є класифікація, яку запропонував О. І. Дей. Вона передбачає виокремлення трьох найосновніших тематичних цикли творів цього жанру:

1. Балади про кохання та дошлюбні взаємини.

2. Балади про сімейні взаємини і конфлікти.

3. Балади про взаємини і конфлікти на тлі соціальних та історичних обставин.

Основні баладні сюжети

Це питання пропоную розглянути на практичних заняттях.

На думку О. Дея, можна вести мову про шість найбільш яскравих типів українських баладних сюжетів. Серед них такі:

1. *Брати-розбійники і невпізнана сестра*. Найбільш поширена фольклорна балада з цим сюжетом має назву «Жила вдова на Подолі». Цікавою є літературна обробка цього сюжету в оповіданні-казці Марка Вовчка «Дев’ять братів і десята сестриця Галя».

2. *Невістка-тополя*. Є чимало фольклорних баладних текстів із таким сюжетом, зокрема «Оженила мати неволею сина», «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси» та інші. Аналіз балади Т. Шевченка “Тополя”, який здійснив Іван Франко (Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. Т. 28. С. 73–88).

3. *Підмовлений Марко*. Приклади текстів цього баладного сюжету: «Коло броду, броду, брала дівка воду», «На синьому морі мила Галя ноги» та інші.

4. *Лимерівна*. Приклад тексту цього баладного сюжету: «Ой пила, пила та Лимериха на меду Та й пропила свою дочку молоду». Цікава літературна обробка цього сюжету в однойменній драмі Панаса Мирного.

5. *Бондарівна*. Приклади текстів цього популярного баладного сюжету: «В місті Немирові дівок танок ходить», «Ой у Луцьку, славнім місті, капелія грає» та інші. Порівняти сюжет цих балад із його літературною обробкою, яку здійснив І. Тобілевич (Карпенко-Карий) в однойменній драмі.

6. *Українські “Ромео і Джульєтта”*. Приклади текстів цього баладного сюжету: «Що за слава в світі стала, у Божому світі: Любив Пилип Яриноньку, Ярина Пилипа», «Біленька дівчина чорні очі мала», «Кохав козак дівчину щось півтора року» та інші. Як літературний варіянт цього сюжету – повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».