

Баллада. История жанра.

***«Поэт имеет законное право на все,
что создано его предками и
современниками».***

Гёте

Что такое баллада?

Это литературное произведение, написанное в виде стихов или прозы, которое всегда имеет ярко выраженный сюжет.

Баллада (от прованс. *ballade* «плясать») – литературный жанр, родившийся в Средние

Так, средневековые европейские баллады обнаруживают связь с весенними хороводными песнями любовного содержания. Слово *balada* означает «плясовая песнь». Музыка, пение и танец с самого начала выступали в балладе как самостоятельные искусства, придавая данному типу баллады особую художественную завершенность. Вместе с тем у многих народов Европы баллада уже на ранних стадиях утратила связи с танцем

возникла как лирическая хороводная песня с обязательным рефреном. Но к XIV – XV вв. она, утратив музыкальные элементы, становится сюжетным стихотворением драматического содержания преимущественно на исторические темы. Интерес к народной балладе в эпоху предромантизма и романтизма породил жанр литературной баллады. Это объясняется тем, что стремление романтиков создать «универсальную поэзию» сочеталось с исконным тяготением баллады к синтезу эпических, лирических и

В 12 веке баллада связана с весенними обрядами — с выборами в качестве «королевы весны» самой красивой из девушек и с плясками вокруг майского (апрельского в Провансе) деревца.

У жанра баллад интересная судьба. Он бытует уже восемь столетий, постепенно изменяясь.

«Все цветет! Вокруг весна!..»

(неизвестный автор)

Все цветет! Вокруг весна!

-Эйя-

Королева влюблена.

-Эйя-

И,лишив ревнивца сна,

-Эйя-

К нам пришла сюда она,

Как сам апрель сияя.

А ревнивцам даем мы приказ:

Прочь от нас, прочь от нас!

Мы резвый затеяли пляс.

Ею грамота дана,

-Эйя-

Чтобы, в круг вовлечена,

-Эйя-

Заплясала вся страна

-Эйя-

До границы, где волна

О берег бьет морская.

А ревнивцам даем мы приказ:

Прочь от нас, прочь от нас!

Мы резвый затеяли пляс!

Королева – весна. Она приходит вместе с апрелем. Король-ревнивец – зима.

Баллада, как литературный жанр имеет следующие особенности:

- Наличие композиции: вступление, основная часть, кульминация, развязка.**
- Наличие сюжетной линии.**
- Передано отношение автора к героям.**
- Показаны эмоции и чувства персонажей. -Гармоничное сочетание реальных и фантастических моментов сюжета.**
- Описание пейзажей.**
- Наличие тайны, загадки в сюжете.**
- Наличие диалогов персонажей.**
- Гармоничное сочетание лирики и эпоса.**

*От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь
играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне – страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех
господ,
Я всеми принят, изгнан отовсюду.*

*Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз – я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер – и дрожь меня
берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение – почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.*

*Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр и засыпаю днем.
Я по земле с опаскою ступаю,
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет,
И для меня полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где
причуда?
И сколько истин? Потерял им
счет,
Я всеми принят, изгнан отовсюду*

*Не знаю, что длиннее – час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.*

В самом конце Средневековья, в 15 веке, один из известнейших поэтов Европы Франсуа Вийон (1431- после 1463) пишет «Балладу поэтического состязания в Блуа»

Ко времени Франсуа Вийона баллада уже перестала быть обрядовой песней и приобрела сложную *лирическую* форму, отражающую очень непростое душевное состояние. Складывалась она из трех строф с последним более коротким посланием, в строфах обязательный рефрен и строгая рифма.

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На попроще, сраженья ожидая;
За королем, обоюжая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный
ряд.

Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь,
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит;
Кругом глаза угрюмо водит;
И вот, все оглядев,
Наморщил лоб с осанкой
горделивой,
Пошевельнул густою гривой,
И потянулся, и зевнул,

И лег. Король опять рукою
махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки
прянул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косяся взглядом,
И лижет морду языком,
И, обошедши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.
И в третий раз король махнул
рукою —

Два барса дружною четой
В один прыжок у порога
очутились;
Но он удар им тяжкою лапой дал,
А лев с рычаньем встал...

Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

Перенесемся еще на четыре столетия и посмотрим, что стало с этим жанром на рубеже 18-19 веков. В это время к жанру баллады обращались многие европейские поэты. Один из самых знаменитых – немецкий поэт Фридрих Шиллер (1759-1805).

Здесь рассказывается о действительном происшествии, имевшем место при дворе французского короля Франциска (1515-1547). В этой истории важны характеры героев, их чувства и поступки. А рассказчик все это оценивает. Следовательно, баллада становится лиро-эпическим жанром.

Итальянская баллада

Франческо Петрарка
(1304-1374)

Данте Алигьери
(1266-1321)

Английская баллада

Английская баллада не похожа ни на французскую, ни на итальянскую. Это сюжетная лиро-эпическая поэма строго строфической формы (обычно состоит из четверостиший). Строится английская баллада на фантастическом, легендарно-историческом или бытовом материале. Таковы баллады о народном герое Робине Гуде.

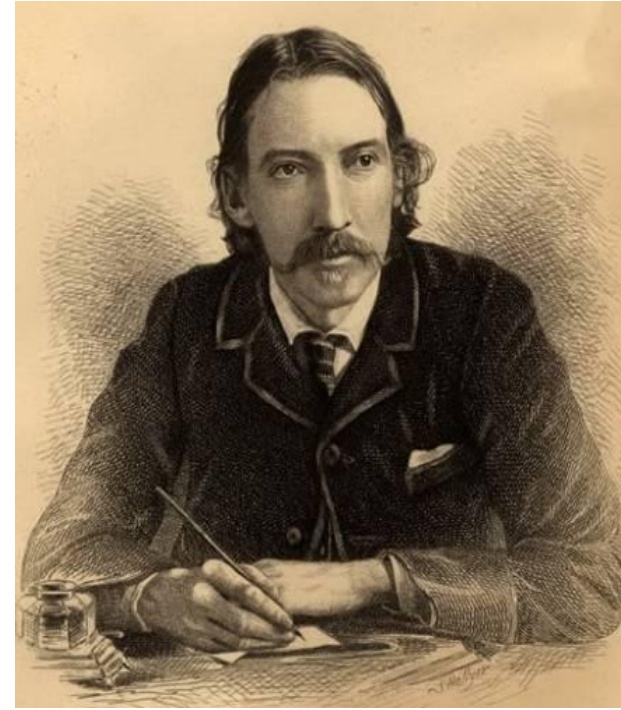
Авторы английской баллады

В.Скотт

Р.Бёрнс

Р.-Л.Стивенсон

Развивается английская литературная баллада в XVIII и особенно в XIX веках.

Русская баллада

В русской поэзии зачинателем баллады как жанра был В.А.Жуковский (1783 - 1852)

Баллада в других видах искусства

Баллада представлена в романтической музыке Германии и Австрии — в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Г. Вольфа. Первые русские баллады связаны с романтической поэзией — «Светлана» А. А. Плещеева на слова В. А. Жуковского, баллады А. Н. Верстовского, А. Е. Варламова, М. И. Глинки («Ночной смотр»). Своеобразное претворение балладный жанр получил у А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов

12

Get More Free Sheet Music at <http://www.sheetmusicfox.com/>

2nd Ballade.

F. Schumann.

Andantino.

Fr. Cramer, Op. 38.

molto voce

sempre sostenuto e fortissimo

ppp

sempre legato

12281

Жанр баллады выделился из музыкальных произведений – из хороводных плясовых песен, песен трубачей и менестрелей. Поэтому баллада близка к музыке и органична в ней.

Баллада стала одним из основных предметов внимания художников, проявляющих собственные чувства, настроения, мысли в своих картинах.

Первым стал писать драматические сцены из баллад итальянский художник **Сандро Боттичелли (1445 - 1510)**

Старинный и неувядающий, архаичный и вечно юный, тяготеющий к жесткой форме и бесконечно изменчивый, простонародно грубый и артистически утонченный жанр баллады активно развивается и в наше время, творчески перерабатывая традиционные конфликты, оживляя застывшие формы и доказывая немеркнущую красоту вечных тем и сюжетов.

