**ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
Центр народного творчества**

«Народные героико-романтические драмы»

Часть 2.

"Лодка"

Составитель: Данина Анна Вячеславовна - специалист по фольклорному театру ЦНТ.

Тула 2020 года

«Народные героико-романтические драмы»

"Лодка"

Драма "Лодка" получила широкое распространение. Старейшими очагами ее бытования были Петербург с его округой, а также центральные районы России: Московская, Ярославская, Тверская, Владимирская губерния, откуда пьеса перекочевала на Север, Урал, в Астраханскую губернию, в донские станицы. "Лодка" бытовала в крестьянской и казачьей среде, у солдат, рабочих, ремесленников. Известно несколько десятков вариантов "Лодки". В народном обиходе эта пьеса носила разные названия: "Шлюпка", "Шайка разбойников", "Черный ворон", "Степан Разин", "Ермак".

Народная драма «Лодка» формировалась не просто стихийным путем постепенного усложнения песенной инсценировки «Вниз по ма­тушке, по Волге». Известно, что такая игра-инсцениров­ка существовала параллельно драме, однако развитая драма далеко отстоит от нее по идейно-эстетическому замыслу и структуре. Один из первых публикаторов и исследователей «Лодки» В. О. Михневич справедливо писал: «Ее не следует смешивать с одной, забытой теперь «господской» забавой, имевшей место на холо­стяцких пирах студентов, помещиков, военных и у цы­ган, где тоже фигурирует лодка и именно при хоровом исполнении песни «Вниз по матушке, по Волге». Далее В. О. Михневич высказывает характер­ное неприятие позднего фольклора: «Хотя описываемая здесь игра есть тоже, в сущности, драматизированная — «Вниз по матушке, по Волге» и носит на себе отпеча­ток некоторой книжности и пошлой искусственности, но она существенно разнится от вышеупомянутой «господ­ской» забавы гораздо большим драматическим разви­тием, большей сценичностью и несомненным присутст­вием чисто народного творчества, только уже новейшей припорченной формации». В центре драмы — атаман разбойничьей шайки, ва­таги, которого мы застаем в момент снаряжения и осу­ществления очередного водного похода (постройка лод­ки, плавание и разговор с есаулом об опасностях пути). Лишь в части вариантов первой версии со­держание ограничивается плаванием и «причаливанием» к берегу (встреча с девицей) или нападением на усадь­бу и расправой с помещиком, в чем обычно и видят единственный смысл пьесы.

Между тем для идейно-эстетического замысла драмы не менее важны и другие эпизоды, в центре которых — атаман, ибо драма о нем. Это он принимает в шайку единомышленника, судьба которого (обычно менее удачная) повторяет его собственную. Проповедуя аске­тизм (а иногда и жестокость), он влюбляется в девушку-пленницу. Между основными событиями (опасное плавание, пополнение шайки, появление пленницы, на­ падение на усадьбу), образующими четыре сюжетные линии, происходят менее значительные, повседневные действия, представляющие собой второстепенные сюжет­ные линии, связанные с второстепенными персонажа­ми, — отчет о добыче, различные увеселения и т. д. В самом деле, действия драмы концентрируются во­круг центрального героя, его взаимоотношений с есау­лом, с пришельцем, егерем или другим персонажем, при­ход которого в шайку знаменует ее укрепление, подтвер­ждает правоту и привлекательность образа жизни раз­бойников. Есаул часто оказывается посредником в отношениях атамана с пленницей (приводит ее, сторожит и т. д.) и помещиком, хозяином усадьбы (являясь к нему, как вестник о приближении отряда). Любовная ситуация, разрабатываемая с разной степенью подробности, все­гда касается лишь взаимоотношений атамана и девицы, у нее часто появляются защитники (жених, офицер). Нападение на усадьбу всегда наиболее значимый и в действии драмы единственный социальный поступок (хотя в рассказах персонажей речь идет и о других нападениях). Сравнивая содержание «Лодки», в которой с разной степенью подробности реализуются названные четыре сюжетные линии, с лубочной литературой о разбойни­ках, мы видим определенные соответствия. Из лубочной литературы с ее историческими и ро­мантическими (биографическими) экскурсами в народ­ную драму попали только те мотивы, сюжетные линии, которые отвечали замыслу создателей драмы — пока­зать значительность, опасность и одновременно социаль­ную справедливость разбойничьего дела, его атмосферу свободы, подлинного товарищества и удачливости. По­этому увеличение числа персонажей, побочные конфлик­ты между разбойниками и атаманом, атаманом и есау­лом в большинстве вариантов не осложняются интри­гами, предательством.

Сравнение вариантов и версий «Лодки» позволяет сделать вывод о разной степени полноты идейно-эстети­ческого содержания в них, разной степени разработки сюжетных линий. В начало пьесы всегда выносится наи­более значимая ее часть. Однако в любом варианте существует каждая из четырех сюжетных линий, кото­рые вкупе представляют существенные внешние и внут­ренние проявления и обстоятельства жизни разбойни­чьей вольницы.

Очень значительна и часто насыщена социально- политическими ассоциациями сюжетная линия «ата­ман — есаул». Диалог этих персонажей во время пла­вания позволял прямо или обиняком, иносказательно назвать многих народных притеснителей, а в иных слу­чаях и иноземных врагов. Тут и воеводы: татарский , французские , турецкая колонна, воевода . Во всех случаях на реплику есаула «вижу колоду» слышится в ответ: Какой там черт — воевода! Будь там сто или двести — Всех их положим вместе! Какого там воеводу! Мы сами цари! Мне хоть будь двадцать тысяч французского регулярного войска и то не боюсь.

Именно в связи с плаванием героев «Лодки» стано­вилась возможной связь этого эпизода с походами Ерма­ка, разинским движением. Их имена вносились в текст , как и имена их известных и неизвестных сподвижников, иногда вымыш­ленных героев лубочных романов — Иван Хлопко , Буря, Черный Ворон, Владимир Же­лезный и т. д. . Но даже большой знаток и внимательный собира­тель и исследователь народной драмы Н. Е. Ончуков вынужден был признать, что имя и деятельность Сте­пана Разина в народной драме известных ему записей не определяют ее содержания и в тех случаях, когда Разин упоминается: «В моем варианте Степан Разин только значится, но он не атаман и даже не первый разбойник, идет за Ванькой Каином, который никогда разбойником не был. Это был городской авантюрист» . Ончуков объясняет этот факт тем, что на Севере у зрителей утратилось чувство исторической правды, поскольку движение С. Разина не затронуло Архангельской обла­сти. Автор смог выявить лишь немногие мотивы разинского фольклора в некоторых вариантах драмы («на стене лодку написал и из тюрьмы убежал», длина лод­ки «От Москвы до Астрахани», фраза: «Я их не боюсь, сам в столичные города заберусь»), что дает основание пересмотреть вывод В. Н. Всеволодского - Гернгросса о том, что разбойничья драма повествовала об отважной деятельности Степана Разина. По мнению Всеволод­ского - Гернгросса, Разин становится героем драм ы с 70-х гг. XVII в., и более того, в «Лодке» описывается астраханский поход Разина.

Это сужде­ние противоречит фактам, не находит опоры в материа­ле, игнорирует идейно-художественную природу драмы, не отражающей непосредственно исторических событий, но способной в определенных случаях приобретать зло­бодневный смысл.

То же можно сказать и о соотнесении содержания «Лодки» с деятельностью Ермака. Всеволодский – Герн - гросс подробно рассматривает вариант драмы под на­званием «Атаман Буря», в котором есть сцена встречи Ермака с татарами. Сравнение всех вариантов показало не типичность этого варианта, близкого к разбойничьим пьесам лите­ратурного происхождения, сориентированного на один источник — драм у Н. А. Полевого «Ермак Тимофеич, или Волга и Сибирь» , и ее многочисленным вос­произведениям в балаганных театрах . Сюжетная линия «атаман — помещик», завершаю­щаяся появлением разбойников в усадьбе богатого по­мещика, при сравнении вариантов обнаруживает неод­нозначность смысла. Призыв «жги-пали богатого поме­щика» встречается в немногих вариантах, причем это преимущественно донские вари­анты поздней записи. В большинстве вариантов «ребя­та» «приворачивают» к усадьбе, так как у них «бока подвело», их встречает девица с угощением, нападение имеет шутливый характер, комический диалог заверша­ется угощением разбойников и качанием хозяина. Образы богатого помещика и хо­зяина избы в некоторых вариантах как бы совмещаются. Особенно наглядно это проявляется в записи Ончукова. После обычного разговора есаула с помещиком («рад как чертям — как милым друзьям») следует та­кой конец:

Е с а у л : Пить, кутить, жечь, палить, ломать, ковырять! Бери нашего хозяина на ура. (Подымают хозяина дома на руки, качают и поют.) **Шайка.** Ты наш хозяин, мы тебя любим, Вечного друга. Вечный друг, вековечный друг, Сколько будет попить, погулять, повеселиться? (Хозяин обещает им водки.)

Подобная игровая концовка и тема угощения, «пира на весь мир» более органична для драмы, часто завер­шающейся коллективной пляской, песней. «И пошла пляска, скачка и комедь» В. Ю. Крупянская усматривает в чествовании хозяина приуроченность представления ко времени святок. Однако дело, очевидно, не только в этом. Подобный поворот сюжета больше соответствует пафосу драмы — утверж­дению радости, праздничности вольной жизни разбой­ников, подвергавшихся опасности во время плавания. Рассмотренные сюжетные линии народной драмы соответствуют популярнейшей лубочной картинке, изо­бражающей плывущую по волнам лодку с гребцами.

«Вниз по матушке по Волге». Металлография, раскраска. 1878.

Посередине возвышаются фигуры атамана и есаула. На берегу виден дом (усадьба, подворье) и стоящая у ворот девица с подносом в руке. Текст картинки — пес­ня «Вниз по матушке, по Волге». Этому же соответствуют и следующие сюжетные линии «ата­ман — пришелец», «атаман — девица (пленница)» Они представляют собой не только дань литературной ро­мантической традиции, но и выражение народных взгля­дов, известных и по другим жанрам фольклора разных народов. Можно сказать, что они сотканы из наиболее популярных мотивов мирового «разбойничьего» фоль­клора и литературы, преобразованных в народной драме, полных обаяния и глубокого смысла. Уход в разбойники в исповедях атамана, есаула, пришельца выступает как протест против социальной несправедливости, следствие сиротства и обездоленно­сти. Он известен по народным преданиям о разбойни­ках. В лубочных романах и пьесах такие исповеди были обязательным эпизодом, в некоторых из них причиной ухода оказывалось вражеское нашествие, разорение деревни, дома, гибель семьи, похищение невесты и т. д. В поздних вариантах монолог-исповедь часто представ­ляет собой фрагменты поэмы А. С. Пушкина «Братья разбойники». В монологах есаула, атамана, пришельца, ритуале приема в шайку, следующей за этим пирушке звучит мотив разбойничьей «воли». Характерно, что в русских народных картинках существует сюжет разбойничьей пирушки у костра, эта же картинка является центральной в листе с текстом « Бра­тья разбойники», отмеченном у С. А. Клепикова. В соб­рании ГИМ народная картина называется «Шайка раз­бойников атамана Радича, или Черного ворона поет песню». Под гравюрой 1846 г. напечатан текст песни «За Уралом за рекой казаки гуляют». Этот же сюжет популярен в польских и словацких картинках на стекле.

П. Г. Богатырев пишет о том, что в словацких рас­сказах о Яношике (как и в рассказах других народов) «много захватывающих сцен, которые, как нам кажется, просятся на картину. Между тем все или почти все на­ родные картины на стекле о Яношике написаны на один сюжет; изображают полную радости и веселья сцену принятия в яношиковскую дружину нового сотовари­ща» ... «момент наивысшего выражения свободы, удали, силы и радости Яношика и его дружины». П. Г. Богатырев объясняет это тем, что народное сознание не мирилось с поражением Яношика, хотело видеть его дело продолжающимся, удачным, подобные мотивы поддерживали веру крестьян в победу начатой борьбы. Ощущение радости, свободы и воли выражено, на наш взгляд, и в «Лодке». Такому настроению соот­ветствует и характер адаптации поэмы А. С. Пушкина «Братья разбойники» в монологах героев народной дра­мы. Сравнивая пушкинский текст с ее фрагментами, мы находим во многих вариантах обязательный эпизод — рассказ разбойника о пирушке в харчевне и начало поэмы — сбор шайки у костра: Не стая воронов слеталась, На груды тлеющих костей, А сбиралась шайка удалая за Волгой вкруг огней. Вдруг завидели в харчевне горящие свечи. Туда катим, туда летим, смело поспеваем, стучим, гремим, хозяйку вызываем, пьем, гуляем, к себе красных девушек ласкаем, и все даром, не за копейку.

Поскольку тексты драм, как и фрагменты поэмы, не заучивались наизусть (все тексты имеют расхождения), можно предположить общие идейно-эстетические пред­посылки выбора одних и тех же отрывков. Весьма ин­тересно и психологически точно наблюдение П. Ф. Яку­бовича, читавшего в ссылке арестантам пушкинскую поэму: «...Я взял один из томиков Пушкина и раскрыл «Братьев-разбойников». Все немедленно стихло. Я на­чал: «Не стая воронов слеталась... Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний...» — Это про нас! — закричало сразу несколько голо­сов. Все лица оживились и приняли разудалое выра­жение. «...Зимой, бывало, в ночь глухую... Летим над снеж­ной глубиной». При этих словах некоторые из арестантов пытались пуститься в пляс. «...Туда, к воротам и стучим... И красных девушек ласкаем... — Это как я же, значит, на Олекме с Маровым дей­ствовал, — знай наших!» В конце поэмы было мало, конечно, веселья: облако грусти и задумчивости отуманило на минуту лица даже моих бесшабашных слушателей. Но это длилось минуту только именно. Тотчас же все опять развеселились и принялись восхищаться началом рассказа» С этим же оптимистическим мироощущением связа­но, очевидно, и введение в целом несвойственных народ­ной драме и картинке (в отличие от русских и словац­ких преданий о разбойниках) фантастических черт: гиперболизации силы, неуязвимости, чародейства героев. Пожалуй, в драме такой элемент единственный. В рас­сказе об избавлении из тюрьмы герой говорит: «Я на стене лодку написал и оттуда убежал» Смерть одного из братьев в вариантах драмы часто превращается в рассказе пришельца в трагикомический фарсовый эпизод.

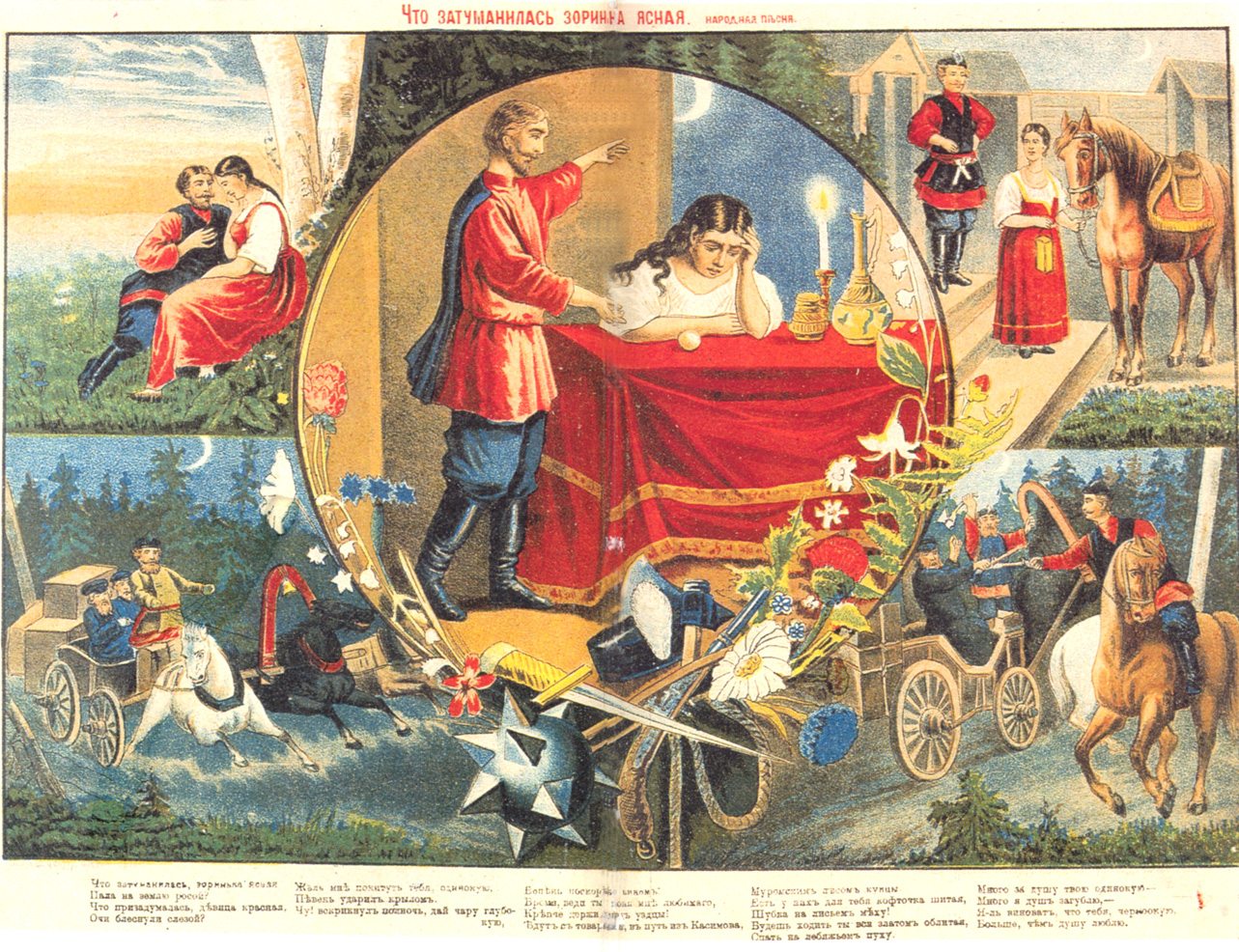
Неразвитость в народной драме (ее традиционных вариантах) эпизода разлада в шайке, иногда возникаю­щего как мотивировка предстоящего похода или смены атамана (недовольство праздной жизнью, отсутствием добычи и еды), также обусловлена замыслом. Для лубочной литературы о разбойниках эта ситуация очень характерна, а в народной драме встречается преимущественно в нетипичных вариантах.

Вниз по Волге. Внизу под картинкой помещен текст песни «Вниз по Волге реке» (М., 1896). Цветная литография. В хромолитогра­фии М. Т. Соловьева

В группе вариантов, составляющих третью версию «Лодки», важное место принадлежит сюжет­ной линии «атаман — девица». Если в первой и второй версиях эта линия не развернута, сводится к встрече с девицей (Дуняшей, Анюшей) у ворот подворья, тради­ционному угощению («стакан водки выносила») в духе народной песни, а иногда и отказу девицы и даже отравлению героиней атамана, то в вариантах третьей версии она детально разрабатывается. Мате­риалом для создания их послужили лубочные романы и пьесы, однако характер использования их своеобра­зен. Если в центре внимания романов о разбойниках оказывалась судьба девушки, изображалась ее жизнь до пленения, ее переживания и прочее, то в драме глав­ное — противопоставление любви делу («нас на бабу променял»), социальный антагонизм, невозможность любви по принуждению. Иногда происхо­дит совмещение песенной и лубочной концовки.

В собраниях ГИМ и ГМИИ среди поздних народ­ных картинок находим хромолитографии 1877 г. с тек­стом песни «Что затуманилась, зоренька ясная».

«Что затуманилась, зоренька ясная». Хромолитография. 1897.

На картинке изобра­жена пещера, убранная коврами, уставленная сундука­ми. Атаман в роскошном наряде предлагает плачущей девушке в костюме боярышни связку жемчужных бус, красноречивым жестом объясняя, что все богатства бу­дут принадлежать ей. Поза девушки и ее взгляд выра­жают непокорность. В соответствии с этим замыслом формировался сюжет, отбирались и осмысливались литературные и фольклорные мотивы. В. Н. Всеволодский-Гернгросс, не учитывая влияния лубочной драматургии, прозы и картинки, выводит груп­пу вариантов «Лодки», относимых нами к третьей вер­сии, непосредственно из замысла и фрагментов неосу­ществленной поэмы А. С. Пушкина «Разбойники», где фигурирует плачущая девица, захват на корабле новой пленницы ее сумасшествие, пре­дательство атамана есаулом, предпола­гая одновременно знакомство поэта с какой-то ранней редакцией драмы: «Итак, наиболее вероятным нам ка­жется, что Пушкин был знаком с ранней редакцией «Лодки», положив ее в основу своей поэмы и усложнив дополнительными мотивами. Это произошло в 1821 — 1823 годах. В таком виде поэма дошла до народных масс, которые использовали ее при создании новой ре­дакции «Лодки» Обращение к лубочной литературе явно свидетель­ствует о том, что Пушкин именно оттуда почерпнул все романтические коллизии задуманной им поэмы. Однако осуществил он лишь один пункт плана — история двух братьев, пояснив после выхода поэмы, что в основе ее лежит «истинное происшествие», подлинный случай. Естественно предполагать, что поэт предпочел «жизненный» романтизм и исключительную ситуацию лубочным, уже превратившимся в своеобраз­ные штампы. Подобное толкование не снижает социальной остро­ты драмы, а углубляет и расширяет его. Оно соответ­ствует народному мировосприятию, отвечает идейно-эс­тетической функции представления, призванного вну­шить не мысль о необходимости грабить и убивать, «жечь и палить», но веру в справедливость и необхо­димость свободы и воли, в победу в начатой борьбе, удачливость вопреки подстерегавшим опасностям и труд­ностям, внутренним противоречиям и конфликтам.

Представляется неполным и неточным толкование смысла «Лодки» П. Н. Берковым: «В глазах народа в XVII—XVIII веках разбойники — это мстители за его угнетенное положение... Если в «игрище о барине» слуга Афонька и староста, не имея возможности порвать со­циально -экономическую связь с барином, только изде­ваются над ним, то в «Лодке» разбойники жгут и палят усадьбу помещика, с презрением говорят о помещике и проявляют, хотя и в жестокой и грубой форме, свой резкий протест против существующих порядков. Именно поэтому «Лодка» пользовалась таким огромным рас­пространением и была столь многообразно разработана». Социальный принцип, к которому П. Н. Бер ­ ков сводит формирование сюжета, распространяется им и на комические эпизоды, в которых он видит показ «экономической и социальной деградации дворян-помещиков в эпоху разложения феодально-крепостнических отношений», а в гибели героини — «указание на то, что подобные явления могли иметь место только в дворян­ской среде как результат распутной жизни помещиков, как своего рода возмездие за их разврат»

ЛОДКА «Русский фольклорный театр» А. Некрылова, Н. Савушкина
      Д е й с т в у ю щ и е л и ц а:
      А т а м а н, грозного вида, в красной рубашке, черной поддевке, черной шляпе, с ружьем и саблей, с пистолетами за поясом; поддевка и шляпа богато украшены золотой бумагой.
      Э с а у л, одет почти так же, как и Атаман; украшения из серебряной бумаги.
      Р а з б о й н и к и, одеты в красные рубахи, нa головах меховые шапки с значками из разноцветной бумаги, за поясом различное оружие.
Н е и з в е с т н ы й (*он же Безобразов*), одет в солдатский мундир, с ружьем в руках и кинжалом за поясом.
Б о г а т ы й п о м е щ и к, пожилой, иногда седой, в туфлях, пиджаке или халате, на голове котелок, в руках трубка с длинным чубуком.
Действие происходит на широком раздолье матушки-Волги, на косной лодке; последняя сцена на берегу, в доме Богатого помещика. Ни декораций, ни кулис, ни суфлера, ни вообще каких-либо сценических приспособлений не полагается.
Все участвующие в представлении входят в определенную заранее избу с пением какой-либо песни. Чаще всего исполняется следующая: Ты дозволь, дозволь, хозяин,
      В нову горенку войти!
      Припев: Ой, калина! Ой, малина!
      Черная смородина *(дважды).*   В нову горенку войти.
      Вдоль по горенке пройти, *(дважды).*   Слово вымолвити.
      У тебя в дому, хозяин,
      Нет ли лишнего бревна?
      Если лишнее бревно,
      Давай вырубим его!
      По окончании песни выступает вперед **Э с а у л и,** *обращаясь к хозяину, говорит:* «Не угодно ли вам, хозяин, представленье посмотреть?»
      Х о з я и н обыкновенно отвечает: «Милости просим!», «Добро пожаловать!» или что-нибудь в этом роде.
      Все участники представления выходят на середину избы и образуют круг, в середине которого становятся друг против друга ***А т а м а н и Эс а у л.***   **СЦЕНА 1**
А т а м а н (*топает ногою и кричит грозно*). Эсаул!
Э с а у л (*точно так же топает ногою и кричит в ответ*). Атаман!
      А т а м а н.   Подходи ко мне скорей,
      Говори со мной смелей!
      Не подойдешь скоро,
      Не выговоришь смело —
      Велю тебе вкатить сто,
      Пропадет твоя эсаульская служба ни за что!
      Э с а у л.   Вот я перед тобой,
      Как лист перед травой!
      Что прикажешь, Атаман?
А т а м а н. Что-то скучно... Спойте мне любимую мою песню.
Э с а у л. Слушаю, Атаман! (*Запевает песню, хор подхватывает. Начало каждой строки запевает Эсаул)*
      Ах, вы, горы мои, горы, горы Воробьевские!
      Ничего-то вы, ах, да горы, не спородили. Спородили вы только, горы, бел горюч камень.
      Из-под камешка бежит быстра реченька...
А т а м а н *во время пения песни в глубокой задумчивости ходит взад и вперед со скрещенными на груди руками. По окончании песни останавливается, топает ногою и кричит".***А т а м а н.** Эсаул!
      Подходи ко мне скорей,
      Говори со мной смелей!
      Не подойдешь скоро,
      Не выговоришь смело —
      Велю тебе вкатить сто,
      Пропадет твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л. Что прикажешь, могучий Атаман?
      А т а м а н. Будет нам здесь болтаться,
      Поедем вниз по матушке по Волге разгуляться.
      Мигоментально сострой мне косную лодку!
Э с а у л. Готова, Атаман:
      Гребцы по местам,
      Весла по бортам!
      Все в полной исправности.
      В это время все р а з б о й н и к и садятся на пол, образуя между собою пустое пространство (лодка), в котором расхаживают Атаман и Эсаул.
А т а м а н (*обращаясь к Эсаулу*). Молодец! Скоро потрафил! (*Обращаясь к гребцам*) Молись, ребята, богу! Отваливай.
Г р е б ц ы *снимают шапки и крестятся; затем начинают раскачиваться взад и вперед, хлопая рукою об руку* (*изображается гребля и плеск весел*).
А т а м а н. Эсаул! Спой любимую мою песню!
      Эсаул вместе со всеми разбойниками поют.
      Вниз по матушке по Волге...
      Атаман (*перебивая песню*). Эсаул! Подходи ко мне скорей, Говори со мной смелей!
      Не подойдешь скоро,
      Не выговоришь смело —
      Велю тебе вкатить сто,
      Пропадет твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л. Что прикажешь, могучий Атаман?
      А т а м а н. Возьми подозрительную трубку,
      Поди на атаманскую рубку,
      Смотри во все стороны.
      Нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест?
      Чтобы нашей лодке на мель не сесть!
      *Эсаул берет картонную трубку и осматривает кругом,***А т а м а н** (*кричит*). Зри верней, сказывай скорей!
      Эсаул. Смотрю, гляжу и вижу!
А т а м а н. Сказывай, что видишь?
Э с а у л. Вижу: на воде колода!
А т а м а н (*как бы не расслышав*).
      Какой там черт — воевода!
      Будь их там сто или двести —
      Всех их положим вместе!
      Я их знаю и не боюсь,
      А если разгорюсь,
      Еще ближе к ним подберусь.
      Эсаул-молодец!
      Возьми мою подозрительную трубку,
      Поди на атаманскую рубку,
      Посмотри на все четыре стороны,
      Нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест,
      Чтобы нашей лодке на мель не сесть!
      Гляди верней,
      Сказывай скорей!
Эсаул снова начинает оглядывать окрестности. В это время издали слышно пение песни.   Среди лесов дремучих Разбойнички идут...
      А т а м ан (*сердито топает и кричит*).
      Кто это в моих заповедных лесах гуляет,
      И так громко песни распевает?
      Взять и привести сюда немедленно!
Э с а у л (*выскакивает из лодки, но сейчас же возвращается*).
      Дерзкий пришлец в ваших заповедных лесах гуляет,
      И дерзкие песни распевает,
      А взять его нельзя,
      Грозится убить из ружья!
А т а м а н. Ты не Эсаул, а баба,
      У тебя кишки слабы!
      Сколько хошь казаков возьми,
      А дерзкого пришельца приведи!
      Эсаул берет несколько человек и вместе с ними выскакивает из лодки.
Э с а у л *с разбойниками возвращаются и приводят с собою связанного.* ***Н е з н а к о м ц а.***
А т а м а н (*грозно*). Кто ты есть таков?
Н е з н а к о м е ц. Фельдфебель Иван Пятаков!
А т а м а н. Как ты смеешь в моих заповедных лесах гулять,
      И дерзкие песни распевать?
      Н е з н а к о м е ц.   Я знать никого не знаю;
      Где хочу, там и гуляю,
      И дерзкие песни распеваю!
      А т а м а н. Расскажи нам, чьего ты роду-племени?
Н е з н а к о м е ц.   Роду-племени своего я не знаю,
      А по воле недавно гуляю...
      Нас было двое — брат и я,
      Вскормила, вспоила чужая семья.
      Житье было не сладость,
      И взяла нас завидость;
      Наскучила горькая доля,
      Захотелось погулять по воле.
      Взяли мы с братом вострый нож,
      И пустились на промысел опасный,
      Взойдет ли месяц среди небес,
      Мы из подполья — в темный лес,
      Притаимся и сидим,
      И на дорогу все глядим:
      Кто ни идет по дороге —
      Жид богатый,
      Или барин брюхатый,—
      Всех бьем,
      Все себе берем!
      А не то в полночь глухую,
      Заложим тройку удалую,
      К харчевне подъезжаем,
      Все даром пьем и подъедаем...
      Но не долго молодцы гуляли,
      Нас скоро поймали,
      И с братом вместе кузнецы сковали,
      И стражи отвели в острог,
      Я там жил, а брат не мог:
      Он скоро захворал,
      И меня не узнавал,
      А все за какого-то старика признавал.
      Брат скоро помер, я его зарыл.
      А часового убил.
      Сам побежал в дремучий лес,
      Под покров небес;
      По чащам и трущобам скитался,
      И к вам попался.
      Ежели хочешь, буду служить вам,
      Никому спуску не дам!
      А т а м а н (*обращаясь к Эсаулу*). Запиши его! Это будет у нас первый воин.
Э с а у л. Слушаю, могучий Атаман! (Обращаясь к Незнакомцу) Как тебя зовут?
      Н е з н а к о м е ц. Пиши — Безобразов!
А т а м а н *снова приказывает* ***Эсаулу*** *взять подзорную трубку и посмотреть, нет ли какой-нибудь опасности.*
      Э с а у л (*заявляет*). На море чернедь.
      А т а м а н (*как бы не расслышав*).
      Что за черти?
      Это — в горах черви,
      В воде — черти,
      В лесу — сучки,
      В городах — судейские крючки —
      Хотят нас изловить,
      Да по острогам рассадить
      Только я их не боюсь.
      А сам поближе к ним подберусь.
      Смотри верней,
      Сказывай скорей,
      А не то велю вкатить разиков сто —
      Пропадет вся твоя эсаульская служба ни за что!
Э с а у л (*посмотрев снова в трубу*). Смотрю, гляжу и вижу.
А т а м а н. А что ты видишь?
      Э с а у л. Вижу, на берегу большое село!
      А т а м а н. Вот давно бы так, а то у нас давно брюхо подвело. (*Обращаясь к гребцам*) Приворачивай, ребята!
Все разбойники хором подхватывают и весело поют песню:
      Приворачивай, ребята,
      Ко крутому бережочку...
      *Лодка пристает к берегу. Атаман приказывает Эсаулу узнать, кто в этом селе живет.***Э с а у л** (*кричит, обращаясь к публике*). Эй, полупочтенные, кто в этом селе живет?
Кто-нибудь из публики отвечает: «Богатый помещик!»
А т а м а н (посылает Эсаула к Богатому помещику узнать).
      Рад ли он нам,
      Дорогим гостям?
**СЦЕНА 3.
      Э с а у л.** (*выходит из лодки и, подойдя к одному из участников представления, спрашивает*). Дома ли хозяин? Кто здесь живет?
      П о м е щ и к. Богатый помещик.
Э с а у л. Тебя-то нам и надо! Рад ли ты нам, Дорогим гостям.
      П о м е щ и к. Рад!
Э с а у л. А как рад?
П о м е щ и к. Как чертям!
Э с а у л (*грозно*). Ка - ак? Повтори!
П о м е щ и к (*дрожащим голосом*). Как милым друзьям.
Э с а у л. Ну, то-то же!
*Эсаул возвращается назад и докладывает обо всем Атаману. Атаман велит разбойникам идти в гости к Богатому помещику. Шайка подымается и несколько раз обходит вокруг избы с пением «залихватской» песни: «Эй, усы! Вот усы! Атаманские усы!..» Кончивши песню, шайка подходит к Богатому помещику. Атаманом и Помещиком повторяется почти буквально диалог с Эсаулом.***А т а м а н.** Деньги есть?
      П о м е щ и к. Нет!
      А т а м а н. Врешь, есть!
П о м е щ и к. Тебе говорю — нет!
А т а м а н (*обращаясь к шайке, кричит*). Эй, молодцы, жги, пали Богатого помещика!
      Происходит свалка, и представление кончается.

При создании методических рекомендаций были использованы следующие литературные источники:

Н.И. Савушкина «Русская народная драма» [*https://www.booksite.ru/fulltext/savush/text.pdf*](https://www.booksite.ru/fulltext/savush/text.pdf)

Н.Е. Ончуков « Северные народные драмы» [*https://www.booksite.ru/fulltext/onchuk/text.pdf*](https://www.booksite.ru/fulltext/onchuk/text.pdf)

В.Ю. Крупянская «Народная драма Лодка» [*http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/a-lodka.php*](http://a-pesni.org/teatr/rusnarod/a-lodka.php)

**

«Калужский областной драматический театр» Народная драма «Лодка» [*http://teatrkaluga.ru/spectacles/97*](http://teatrkaluga.ru/spectacles/97)

Функции песни в народной драме.

Занимательность событий, сконцентрированных во­круг основного персонажа, идейно-эстетическая значи­мость сюжетных линий драмы, вобравших и перерабо­тавших мотивы и ситуации фольклора и массовой демократической литературы и искусства, сочетались со стремлением усилить впечатление от происходящих со­бытий, выразив их эмоциональную оценку привычными для народа средствами. Таким средством эмоциональ­но-психологического воздействия в фольклоре издавна была песня.

Песни в народной драме традиционно рассматрива­лись во всем многообразии их функций. Исследователи неоднократно обращали внимание на важность песен­ с точки зрения создания характерис­тики персонажей, композиционной роли и эмоциональной оценки событий.

Идейно-эстетическая роль песни в драме состоит не только в соответствии ее тематики тематике драмы. Свойства и функции самих песен в полной мере не вы­являют и не обосновывают принципиальную необходи­мость песни в драме, ее органичного «вплетения» в идейно-эстетическую структуру жанра.

Стихотворная речь в народных драмах чаще высту­пает в песнях или песенных фрагментах, а также цита­тах, строчках из стихотворений, которые поются или произносятся персонажами драмы. Они представляют собой поздние рифмованные народные песни или уст­ные переработки популярных авторских песен и стихо­творений, известных по песенникам, лубочным картин­кам и школьным хрестоматиям, широко бытовавшим в народном репертуаре одновременно с пьесами.

В «Лодке» песни открывают и завершают представ­ление, в середине действия обычно исполняется пес­ня «Вниз по матушке, по Волге», разбитая на 3—4 ча­сти (в разных эпизодах). Иногда к ним добавляются выходные монологи — песни атамана, незнакомца (пришельца в шайку), разбойничья хоровая песня — «классические» варианты. Осложнение сюжета ведет к «наращиванию» числа песен, испол­няемых хором разбойников и другими героями (деви­цей, рыцарем, гробокопателем)

В обычном хоровом исполнении большею частью слы­шишь начало или первую половину песни, большинст­во певцов часто не знают всей песни. Начало всегда запоминается легче. Старую песню «Выйду ль я на реченьку» знают обычно только по первому куплету... Исключение составляют только те песни, где центр тяжести в конце. Например, студенческая песня «Из страны, страны далекой...». Удачное начало имеет гро­мадное значение для успеха песни. Одна из самых ста­ринных песен, доживших до наших дней, — ей, веро­ятно, лет двести, — «Вниз по матушке, по Волге», своею исключительною живучестью обязана не только замечательному мотиву, но и необыкновенно удачному началу. Начальные стихи про «широкое раздолье» по­ются обычно исполнителями с особым воодушевлени­ем...» Иногда один куплет (чаще всего первый) дает мо­ментальное для исполнителей и понятное зрителям пе­реключение эмоций из серьезного в комический план и обратно. Приведем примеры из «Лодки», интерес которых со­стоит еще и в песенных иносказаниях, усиливающих впечатление.

Есаул. Атаман, не пей, беда — Вода подмыла берега!

(Хор подхватывает.)

Ой, беда, беда, беда, Беда немаленькая. Я со вечера-то девушка,

Со полуночи — молодушка,

Не узнала друга милого — Свово батюшка родимого!

Атаман. Садись, молодцы, в кружок, Пей вино, и пой песни!

Песня. Как жила-была курочка, Черный хохолок, Э, э, и, хахо, черный хохолок, Как повадилась курка, К коменданту в огород. Э, э, и, хахо, к коменданту в огород.

Атаман. Тише, чертова дружина, Сперва надо пить, гулять, А потом песни петь! Спойте мне песню, Развеселите меня, храброго атамана.

В с е (поют). Что тучки принависли, Что в поле за туман, Что ж ты помыслил, Скажи нам, атаман.

Фрагменты песен, в частности начальные их стро­ки, не только раскрывали эмоциональный смысл сце­ны или состояние персонажа, но и оповещали о собы­тиях, местонахождении персонажей, их намерениях в условной форме. «Ты позволь, позволь, хозяин, в нову горницу войти» — при появлении разбойников или в начале пирушки; «Среди лесов дремучих» — после гибели есаула или атамана.

Песни прямо или косвенно выражали народное от­ношение к трагическим событиям пьесы, они, с одной стороны, развивали и углубляли в лирическом плане осуждение сыноубийства, деспотизма, принуждения, а с другой — придавали спектаклям оптимистическое звучание, вводя мотивы удалых, разбойничьих, воен­ных, шуточных и плясовых песен. Одновременно песни играли своеобразную ритуально-демонстрационную роль, поскольку первая строка исполняемого текста всегда содержала конкретную информацию о си­туации.