VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: «Искусствоведение»

«Гроздья рябины волшебные…»
(образ рябины в культуре)

Автор: Щербакова Екатерина
ученица 10 «Б» класса
МБОУ Гимназии «Перспектива»
г.о. Самара – Ассоциированная школа
ЮНЕСКО

Научный руководитель –
Проскурина Галина Владимировна
учитель истории искусства и основ духовно-нравственной культуры
МБОУ Гимназии «Перспектива»
г.о. Самара – Ассоциированная школа
ЮНЕСКО

2018г.

Оглавление

Введение	**3 стр.**
Глава I Рябина в русской народной традиции	**6 стр.**
Глава II «Рябиновые мотивы…»(образ рябины в изобразительном искусстве)	**11 стр.**
Глава III «Красные гроздья рябины зажглись…» (образ рябины в русской поэзии)	**16 стр.**
Заключение	**26 стр.**
Примечание	**27 стр.**
Список использованной литературы	**29 стр.**
Список иллюстраций	**31 стр.**
Иллюстрации	**32 стр.**
Приложение	**45 стр.**

Введение

Дерево вошло в обиход, сознание, фольклор и до сегодняшнего дня у некоторых народов является тотемом, мифическим предком, потому что первый человек был собирателем кореньев и дереву был обязан жизнью. Дерево – это и дом, и храм, и пристанище для человека, поэтому образ дерева широко распространен в народном искусстве, нашел отражение в философии, религии, связан с обрядами и ритуалами. Философия, религии, обряды оставили нам обилие материала для анализа и толкования этого первоначального кормильца.

Рябина…Сколько в тебе любви и красоты. Волшебница и дерево Любви… Мы рассмотрим роль и значение рябины в народной культуре, используя образы русого фольклора и художественные памятники, запечатлевшие этот образ. Рябина – дерево, используемое в народной обрядности, главным образом в качестве оберега. Вера в сверхъестественную силу рябины была распространена среди различных народов. По поверьям жителей Скандинавии рябиновая ветка предохраняла от злых духов.

Специальных трудов, посвященных данной проблеме нет, поэтому нам полезной оказалась статья Л. А. Тульцевой «Рябина в народных поверьях», познакомившая нас с почитанием рябины, как дерева-тотема[1)].

Фольклорный образ рябины тесно переплетается с изобразительным. Следовательно, нам важно было познакомиться с работами народных мастеров, воспевшими этот образ.

Ценную помощь нам оказали труды Т.Климовой[2)], Н. Королевой[3)], П. Ефимовой и Р. Белогорской[4)], познакомившие с образцами народной вышивки, в которых нашел отражение образ рябины. О символическом значении данного образа упоминает и Г. Маслова[5)], И. Богуславская[6)].

В данной работе, чтобы полнее представить образы рябины, нам важно рассмотреть хохломскую роспись. Интересные сведения мы получили из

книг В. Вишненевской[7)] и Т. Емельяновой[8)], знакомящие с «орнаментальной росписью – ягодкой».

Образ рябины нашел отражение и в миниатюре Палеха, следовательно, мы обратились к трудам Г. Кульчицкой[9)], М. Некрасовой[10)], А. Навозова[11)], а увидеть палехские росписи помогло нам исследование Н. М. Зиновьева[12)].

Как следует из обзора литературы, в своем исследовании автор данной работы обращается к образу рябины в художественных памятниках, поэтому стилистические особенности и технические приемы выполнения вышеназванных произведений художественного творчества не анализируются.

Время не щадит старины, но оно отступает перед неповторимой красотой памятников искусства, которые всегда будут нас волновать своими художественным совершенством, многовековым опытом и мудростью народа, возвышать душу идеалами прекрасного. В этом автор работы и видит актуальность данной темы.

Цель работы: рассмотреть образ рябины, как священный оберег в памятниках культуры

Предмет исследования: рябина как оберег

Объект исследования: рябина в произведениях искусства.

Метод исследования: отбор, анализ и обобщение материала.

В связи с вышесказанным возникают следующие задачи:

1. Осмыслить роль рябины как культового дерева в жизни русского народа.

2. Опираясь на произведения искусства, установить значение образа рябины как символа родины.

3. Показать ценность памятников художественного творчества.

Мы надеемся, что данная работа на примере образа рябины, будет способствовать воспитанию любви и бережного отношения к родной

природе, понимания ее эстетического значения в народной культуре, осознания личной ответственности за состояние окружающей среды.

Уважение к народным традициям (на примере образа рябины) автор работы считает воспитанием патриотизма, который по словам президента Р.Ф. В.В.Путина, является объединяющей и национальной идеей.

Глава I Рябина в русской народной традиции

Испокон веков в народе рябина считалась чистым деревом, способным отгонять темные силы. Кое-где ее называют «ведьминым деревом» и почти повсеместно наделяют способностью противоборствовать колдовству, феям, болезням и сглазу.

С рябиновыми бусами на Руси тоже сложилась примета-гадание: если девушка свяжет из ягод рябины бусы и повесит у себя в горнице, а бусы вдруг порвутся и рассыплются - это верная примета скорого ее замужества.

Рябину использовали как свадебный оберег, ее ветки брали с собой в свадебный поезд, а рябиновые листья выстилали обувь жениха и невесты, чтобы защитить их от злых и недобрых людей. Недаром ни одна свадьба на Руси не обходилась без рябины. Венки из ее веток с россыпями ягод надевали на головы новобрачным. Считалось, что в таком наряде молодые спрятаны от сглаза с головы до ног. В Воронежской губернии сваха сыпала жениху за голенище рябиновые коренья, чтобы на него не навели порчу на свадьбе.[13)]

Ветками рябины очищали спальню для первой брачной ночи, невеста надевала рябиновые бусы, а жених прикреплял гроздья к поясу, чтобы не сглазили.

С рябиной связано множество свадебных примет – если порвется венок из рябины, надетый невесте на голову во время свадьбы, то значит, что она не по любви выходит замуж или ее замужняя жизнь будет несчастливой. Если венок из ягод долго сохраняет свою свежесть и не засыхает, считали, что в сердцах молодых есть искреннее чувство, и все у них будет хорошо.[14)]

Снаряжая мужей в дорогу, жены пришивали к их одежде крестики из рябиновых прутиков, перевязав их красной ниткой. Рябиновые грозди клали в походные сумки как средство от цинги и усталости в дороге.[15)]

Священное дерево помогало страдавшим от зубной боли – нужно было тайно на утренней заре встать перед рябиной на колени, обнять и поцеловать

ее и произнести заговор: «Рябина, рябина, возьми мою болезнь, отныне и до веку на буду тебя есть», а потом возвращались домой, не оглядываясь и стараясь ни с кем не встретиться. В сборнике заговоров второй четверти 17 века из Олонецкого края сохранилось несколько текстов, обращенных к рябине. Заговор от порчи произносили весной возле рябины, стоящей на муравейнике, заговор от лихорадки произносили у корня рябины, а потом, вырывали ее из земли, клали на постель возле больного человека[16)].

Чтобы защитить маленького ребенка от дурного глаза, ему на шею надевали ожерелье из рябиновых ягод. Это поверье распространялось и на животных: телятам на шею вешали небольшие кресты из рябины. Считалось, что рябина способствует плодовитости скота, и веткою рябины ударяли домашних животных. На Русском Севере пастух отправлялся в лес и вырывал с корнями три деревца – рябину, ель и сосну, расщеплял их до вершины, клал в воротах и по ним первый раз выгонял скот на пастбище весной[17)] При различных болезнях человек трижды пролезал сквозь рябину, расколотую надвое и связанную по краям или сквозь рябиновый куст. В «Житии Андриана Пошехонского» рассказывается, что после мученической смерти святого (1550г.) его тело закопали на пустоши, где росла рябина; на это место один раз в году, в Ильинскую пятницу, съезжались из разных городов люди и устраивали ярмарку; сюда же приходили больные – взрослые и дети, которые пролезали сквозь ветки рябины, ища исцеления.[18)] В Новгородской губернии, вернувшись с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья, чтобы покойник не возвратился домой.

Дерево-оберег, дерево-врач – такой рябина и сохранилась в народной памяти.

Рябина нашла отражение в народном календаре примет и погоды. В день Осеннего Равноденствия славяне по традиции украшали дома гроздьями красной рябины. Рябина служила оберегом, хранила покой и счастье дома.

Считалось, что пока ягоды будут красными, ветка не потеряет своих сил - в дом не пройдет никакая беда, способная разлучить любящие сердца.[19)]

На Руси в некоторых областях праздновались и Рябиновые именины. Эти праздники происходили четыре раза в год: весной, после пахоты и раскрытия рябинового листа; летом, когда заканчивалась посевная и цвела рябина; осенью, когда завершали сбор урожая и наступало Новолетие, тогда же и созревала рябина; и зимой, когда готовились к новому сезону. Все эти праздники сопровождались особым мелодичным колокольным звоном, который в народе назывался – “Рябиновый звон”. Рябиновый звон - это древнейший вид колокольного звона, бытовавший в городе Валдае Новгородской области - рябиновый звон.[20)]

В русском народном календаре есть день «Петр-Павел рябинник», приходящийся на конец сентября – время созревания рябиновых ягод. В этот день ветки рябины связывали в пучки и развешивали под крышами домов, сараев, различных построек. Ветки втыкали так же на краю каждого поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине, как о дереве способном защитить от всяких бед.

Существовало поверье, что, если в печь попадет полено из рябины, то кто-то из домочадцев обязательно заболеет, и будет болеть до тех пор, пока из топки не вычистить рябиновую золу.

Так же существовали такие народные приметы: если весной рябина цветет очень пышно и летом завязывает много ягод, то осенью в лесу будет большой урожай грибов, а зима будет морозной и щедрой на снег. Если рябина завязала мало ягод - осень будет сухой, а если ягод много - то дождливой. Если рябина зацвела поздно, то осень будет затяжной и долго не выпадет первый снег.[21)]

Народ замечал по рябине перемены в природе: «В лесу много рябины-осень будет дождливая, а мало — сухая», «Рябина пушится (листочки только что показываются из раскрывающихся почек) — сеять пора. А если зацветает, значит, рожь пошла в колос; грибы появились». Считалось, что

хорошее цветение рябины – к урожаю льна. В Витебской губернии верили, что пышное и обильное цветение рябины к мокрому и дождливому лету, то есть к неурожаю хлебов, а обилие рябиновых ягод предупреждало о плохом урожае ржи[22)].

Почитание рябины как священного дерева, отразилось в языческих русских именах. Из рукописей XV – XVII веков известно мужское имя Рябина, к поминавшееся вместе с христианскими именами[23)].

В народе верили, особенно молодежь, что в новогоднюю ночь благодаря рябине, раскачивая ее ствол, можно узнать имя суженного или суженной, например: «Филипп - Филипп», «Лукерья – Лукерья»[24)].

Верование в тотемические отношение между человеком и деревом отразились в балладе «О Михайле и Рябинке» в которой рассказывается о том, что «люта-свекра» превратила молодую сноху в рябинку, и ничего не подозревающий Михайло по приказу матери начинает рубить рябину а из нее брызжет кровь.

Он срубил – ссек рябину до сиредоцьки,

Во сиредоцьки то было два младенецика:

По локти у них да руцьки были в золоти,

По коленам ножки были в серебри.[25)]

Наши предки относились к рябине с уважением, считали дерево священным. Запрещалось ломать дерево, причинять ему боль. Считалось, что тот кто наносил вред рябине, лишался ее защиты. Поэтому люди и кланялись дереву, просили помощи, прежде чем сорвать веточку с рябиновыми гроздьями

Дерево – тотем запрещалось не только рубить, но даже нельзя было его и сломить, а топить печь рябиной считалось грехом. В России и Белоруссии существовал запрет рубить, ломать кусты рябины, использовать ее на дрова, обрывать цветы и даже ягоды рябины. В Гроднеской губернии считали рябину мстительным деревом: кто ее поломает или срубит, тот вскоре умрет сам или умрет кто-нибудь из его дома. Рябину нельзя было рубить и потому, что знахари «переносили» болезнь с человека на рябину: кто срубит такое дерево, сам заболеет и умрет.

Веру в священную связь между людьми и деревом переняло и христианство, оно не смогло запретить поклонение деревьям и поэтому включило его в свой ритуал. В «Житии православного святого Адрана Пошехонского» рассказывается о богослужении у священной рябины.

Следствием поклонения рябине в Пошехонском уезде стало возникновение монастыря «Рябинина пустынь»[26)]. И само прославление святого Андриана Пошехонского также связывается с рябиной, посаженной на его могиле и приносящей многочисленные исцеления людям[27)].

Народная память сохранила поверье о явление «рябиновых ночей», душных, с грозами и зарницами, которых в природе бывает три: в конце весны, когда цветет рябина; в середине лета, когда начинают созревать ягоды и в начале осени, когда они поспевают.

Наши предки, древние славяне, считали рябину, наряду с дубом, березой, вербой, священным деревом. Они верили, что в кроне рябины прячутся перуновы молнии (такие же красные, как ее ягоды). Ветка рябины с ягодами воспринималась как символ палицы Перуна, способной защитить человека от всех бед.

Красные ягоды рябины напоминали молниеносный цвет бога Перуна, ветка рябины – символ перуновой палицы, тучи – небесные сады и рощи[28)].

Таким образом, в «рябиновых ночах» ощущается связь между рябиной, отгоняющей злых духов и молниями бога Перуна, также преследующего различную нечисть.

Рябина – одно из любимых деревьев. В народном творчестве и поэзии можно найти немало песен и стихов, посвященных рябине, ее стройному облику, белоснежным душистым цветам, ярким плодам. В народных песнях, преимущественно лирических, рябина символически сопоставляется с тоскующей женщиной, а горечь ее ягод ассоциируется с безрадостной жизнью. В тульской губернии ее считали покровительницей материнства и праздновали ее именины в сентябре. Наряжали специальную обрядовую куклу, приносили ей угощения и подарки.

В Древней Руси олицетворением женского начала считалась рябина. Также она была символом скромности и нарядности. Этому дереву посвящалось множество ритуальных песен и обрядов.

Рябина - дерево новобрачных. В старину к красавице-рябине обращались для защиты новобрачных: в их обувь и карманы постилали и прятали ее листья. Считалось, что они помешают злым делам колдунов и ведьм. Да и вообще для благополучия в доме старались посадить возле него рябину. Древние славяне верили: в дом, под окнами которого посажена рябина, не войдет человек с недобрыми намерениями.

Глава II «Рябиновые мотивы…»

Красоту рябины стали понимать очень давно. Алые кисти рябины издавна включались в узоры вышивок мастериц. Яркими узорами из веточек рябины украшались рубашки, скатерти, полотенца. Образ тонкоствольной красавицы рябины широко представлен в изобразительном искусстве.

Не только в сказках девушка превращается в дерево. Дерево очеловечивается и разговаривает в произведениях искусства. Цветущий куст рябины – излюбленный народом образ, наделенный символикой доброжелательства, призванный охранять от болезней и злых сил, способствовать в получении богатства и всех земных благ.

Для русской женщины вышивка и была необходимостью и душевной потребностью. Вот так настойчиво в зимние долгие вечера при тусклом и неверном свете колеблющейся лучины девушки и женщины вышивали на полотенцах. Они смутно верили в их магическую власть.

Вышитым ягодам рябины на полотенце (Ил.1) приписывалась особая магическая сила, способная защищать от болезней не только людей, но и домашнюю скотину. Младенца из купели после крещения принимал на разукрашенное полотенце. Полотенцем с гроздьями рябины одаривали на свадьбе молодых. Цветы, травы, деревья в народной вышивке наделялись чудодейственной силой.

С культом растительности издавна было связано украшение одежды. природа давала крестьянину средства к существованию, ее он знал и любил и поэтизировал. «Человек в стремлении к божеству становился мастером, и только перед ним вставала тайна художества»[29)]. Кажется что перед нами только переливы красок, только радостная филигрань, только переплетение тончайших извивов, преображающий вольный рисунок в вышивку.

Чеканный шов вышивки, слегка возвышающийся над узором, подчеркивает упругость и округленность ягод рябины, трепещущую нежность лепестков (Ил.2). Длинные тонкие петли листьев и маленькие блестки вместе с просвечивающим ярким фоном шелка передают, словно окутанный легкой дымкой узор, сквозь который четко проступают искрящиеся гроздья рябины. Сочные гроздья рябины символизировали радость и благополучие (Ил.3).

В русских календарных обрядах придавалось особое значение ветвям. В хохломской росписи рябина заплетается вся ползучей травкой, вьется, обвивается, тянется по дну, бежит, переливаясь горячим, словно огненным цветом. Тонкая певучесть вьющихся и сплетающихся трав, сами движение кисти, как бы подчинены, захвачены стихией роста и цветения рябины, рождается музыкальное восприятие образа (Ил.4).

Рябина вьется, завивается, круглиться, собираясь и рассыпаясь круговыми ритмами. Образ наполняется поэтическим содержанием, связанным с чувствами человека (Ил.5).

Хохломской росписью украшаются деревянные изделия, легкие, золотисто - огненные, покрытые желтыми лепестками, черно-зубчатой листвой и ягодами алыми рябины.

Чашка – загляденье: крупные, упругие завитки, гибкие ветки рябины, узорные листья, краснеющие ягоды, жизненная прелесть рябины (Ил.6). Мастер любит и знает лесную сторону, где плодам, ягодам, цветам, травам раздолье. Природа для него главный источник творчества. Золотисто – красный колорит росписи создает впечатление мерцающего света вечерней зари.

Какую радость, какой праздник приносят в дом изделия народных мастеров, становиться уютнее и веселее. Листва рябины трепещет многоцветными, сверкающими бликами золота. На черном сверкающем лаке, словно прорезая и побеждая ночь, выступает красочный узор, то взвихренный, буйный, то плавный и мелодичный (Ил.7)

Совсем маленькая брошь воспринимается как звонкая симфония красок и линий, как узор, приятно развлекающий глаз. Это узорочье, насыщенное и озаренное самой жизнью, сплетающееся в единое и стройное поэтическое повествование.

И картинка на лаке словно оборачивается стихами, переложенными на язык образов и красок. Это русская красавица рябина, выписанная тончайшей горностаевой кистью. Музыкальность узора, его песенный лад придают сюжету яркую сказочность.

Рябину, дающую радость, счастье, красоту хотел показать художник в этой сверкающей лаковой брошке. Таково палехское изделие, известное на весь мир - «пышноцветные вихри сказок» золотом узора преображенная жизнь. Обыкновенная вещица из папье-маше стала ювелирной драгоценностью!

Именно как драгоценный сувенир, как память о нашей стране приобретают такие вещи иностранные туристы.

Произведения художников из древнего русского села принесли Палеху мировую известность. Росписи выполнены звучными, яркими красками по черному фону, рисунок тонок и плавен, главное: нанести на черную поверхность разноцветный узор, от которого засветится, засияет изделие.

Рябина - одно загляденье. Листва трепещет многоцветием красок, сверкающими бликами золота. Цвет резной листвы так ярок, что кудрявое деревце и вправду кажется раскаленным докрасна. Живопись покрывает панно, как пышный, цветистый ковер. Дивное, сказочное произведение: тонкая, виртуозная манера исполнения письма, неувядаемая прелесть цветовых сочетаний (Ил.8).

«И стоит, качаясь, тонкая рябина» (Ил.9). Образ нежной рябины созвучен чувствам героев: стройной красивой девушке, покрасневшей от волнения под разгорячённым взглядом юноши. Виртуозная песенность линий, прозрачные звонкие краски, поэтическое предание старины, музыкально - нежные переливы листьев рябины донёс до нас палехский мастер. Природа и человек воспринимается сквозь время, светится голубизной неба и солнцем, выражает ощущение вечности и красоты. Такое философско-нравственное восприятие роли природы в жизни человека (следовательно, роли рябины) является главным в искусстве Палеха.

Рябина так же как и береза является поэтическим символом России. В народе она считалась символом плодородия и благополучия. Ее ягоды (как и калины) воплощали символ семейного счастья, сильной и верной любви, а

значит и крепкой семьи. Поэтому молодожёны сажали её у своего дома, гроздья ягод выкладывали на подоконник или между рамами. В старину считали, что пока ягоды рябины сохраняют свой цвет, семейному союзу ничто не угрожает, так как рябина охраняет дом от злых сил. Поссорившимся влюбленным советовали посидеть вместе в тени рябины. Под рябиной встречались и расставались, у рябины просили совета. Таким мы видим образ рябины в искусстве Холуя (Ил.10), нежной, музыкально-поэтической, созвучной переживаниям героев.

Рябина считается женским деревом, она берет под свою защиту, дарит красоту и здоровье. Чиста и ветка рябины, и ее ягода. У красавицы- рябины всегда искали помощи в любви, которую она и дарила женщинам как особенно теплую осень, полную сил.

Русской красавицей называли рябину. Особенно красива она осенью, когда рдеет огонь её румяных кистей. В небольшом полотне художника И. Э. Грабаря «Рябинка» (Ил.11) природа предстаёт перед зрителем как яркое праздничное зрелище. Вспыхивает кружевная оранжево-красная листва рябины на фоне ярко-зеленого поля, стволы берёз с длинными ниспадающими гирляндами золотой листвы обрамляют её. Образному строю картины присущи декоративная нарядность, обобщённая проработка форм, общий ликующий мажорный настрой. В самом обычном осеннем мотиве художник Игорь Грабарь сумел увидеть и запечатлеть величавую поэзию родной природы, выразить свою восторженность к ней. Щедро разодетая осенью в нарядные обновы, красуется рябина на карнавале листопада! Вот и видно её отовсюду.

Алые кисти рябины - яркая и прекрасная примета осени. Без них просто невозможно представить себе осенний пейзаж. Горящие в золотых и багряных листьях, они радуют наш глаз.

На картине «Рябина» Игорь Грабарь (Ил.12) изобразил несколько рябиновых деревьев . В народных песнях рябина ассоциируется с образом

женщины, тоскующей в разлуке с любимым, поэтому образ, созданный художником, вызывает чувство легкой тревоги, прощания с летом, ощущения грусти.

Глава III «Красные гроздья рябины зажглись…» (образ рябины в русской поэзии)

Образ рябины в лирике – тема отдельного исследования, мы остановимся на нескольких произведениях, связанных с этим образом. Ответ на вопрос, почему русские поэты часто прибегают к образу рябины, очевиден: если береза сочетает в себе грусть и радость, скорбную пониклость и праздничную приподнятость, ива же преимущественно воплощает первый ряд этих свойств, то рябина - второй: это буйство красок, озорство, удалое веселье... Это самое яркое из деревьев, пылающее всеми оттенками багряного цвета. Вместе с тем в рябине угадывается та горечь и грусть, которые вообще неотделимы от русской природы. Сначала вспомним строки поэтов-классиков.

Рябина как образ родины, передающий ее нрав иначе, чем береза впервые запечатлелась у П.Вяземского. Не случайно, что именно он, из всех русских поэтов особенно чувствительный к теме "родина на чужбине", "Россия в Европе", создал два стихотворения (в 1854-1855 годы, во время заграничного путешествия), в которых прославил эти два деревца как "милых землячек". Если береза воплощает застенчивость, простоту, неяркость русской природы, то рябина - ее огневое начало. В чужом краю она выглядит одиноко, сиротливо, на родине же о ней поют песни - не грустные, как об иве, а зажигательные. Одну такую песню Вяземский приводит в "Рябине", перелагая на стихотворный лад:

«Красавицы, сцепивши руки,
Кружок веселый заплели,
И хороводной песни звуки
Перекликаются вдали:
"Ты, рябинушка, ты кудрявая,
В зеленом саду пред избой цвети,

Ты кудрявая, моложавая,
Белоснежный пух - кудри-цвет твои.
Убери себя алой бусою,
Ярких ягодок загорись красой;
Заплету я их с темно-русою,
С темно-русою заплету косой.
И на улицу на широкую
Выйду радостно на закате дня,
Там мой суженый черноокую,
Черноокую сторожит меня.»

Как видим, у Вяземского рябина - в согласии с фольклорной традицией - дерево радостное, знаменующее не разлуку, а встречу с милым ("выйду радостно на закате дня"): яркие ягоды, алые бусы создают образ горящей красоты.

Поэт называет рябину «русским виноградом», который «сердце греет». В чужом краю она выглядит одиноко:

«Тобой, красивая рябина,
Тобой, наш русский виноград,
Меня потешила чужбина,
И я землячке милой рад.
Любуюсь встречею случайной;
Ты так свежа и хороша!
И на привет твой думой тайной
Задумалась моя душа.
Меня минувшим освежило,
Его повеяло крыло,
И в душу глубоко и мило
Дней прежних запах нанесло.
Всё пережил я пред тобою,»

Общеизвестны строки стихотворения И. Сурикова «Тонкая рябина», ставшие основой песни:

«Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?»
«С ветром речь веду я
О своей невзгоде,
Что одна расту я
В этом огороде,
Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.
Там, за тыном, в поле
Над рекой глубокой,
На просторе, в воле,
Дуб растет высокий.
Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться да качаться.
Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листами
День и ночь шепталась...
Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,

Век одной качаться».

В образе рябины поэт, используя приём параллелизма, рисует страдающую из-за разлуки с любимым девушку. В образе дуба предстаёт ее возлюбленный. В стихотворении встречаются два традиционных в русском фольклоре образа дерева: образ рябины, тонкой, беззащитной, и дуба, крепкого, надёжного. Фольклорный образ рябины и напевная интонация создают проникновенный образ одинокой девушки.

Часто красные ягоды рябины, ассоциируясь с кровью, жертвой, страданием, передают не меланхолию, а дерзость, вызов, неистовство, бушевание. Этот мотив нашел концентрированное выражение в стихотворении А.Блока "Осенняя воля":

«Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.»

После березы нет другого дерева, в образе которого так часто олицетворялась бы Россия. И если береза нашла своего певца в Есенине, то рябина - в Цветаевой: ни у какого другого поэта она не употребляется так часто и с таким лирическим воодушевлением. У Цветаевой как бы сходятся воедино два мотива, по большей части разделенные ранее: рябины горькой и рябины огненной... Да и не случайно, что "гореть" и "горечь" - родственные по истокам слова (горькое - то, что жжет язык, горит на языке). Два главных природных "пристрастия" Цветаевой - огонь:

«Что другим не нужно - несите мне!
Все должно сгореть на моем огне!

Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.»
(«Что другим не нужно - несите мне»)

и деревья:

«Деревья! К вам иду! Спастись
От рева рыночного!
Вашими взмахами ввысь
Как сердце выдышано!»
("Деревья")

"Огонь", идущий к "деревьям", взмахи деревьев - как выдохи огня... Соединение двух любимых стихий: огненной и древесной, и определило значение для Цветаевой рябины и бузины - "огненных деревьев". У Цветаевой рябина и горькая, и огненная, в её рябине сошлись горечь и пылание.

Стихотворение «Красной кистью рябина зажглась», написанное в 1916 году, заставляет нас вспомнить о дне рождения Марины Цветаевой. Строки стихотворения возвращают нас в тот далекий осенний день – 8 октября 1892 года, когда в полночь с субботы на воскресенье, почти в самом центре Москвы, в тихом Трехпрудном переулке, в небольшом, уютном, окруженном садом доме родилась великая поэтесса:

«Красною кистью Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Мне и доныне хочется грызть
Жаркой рябины горькую кисть.»

Рябина для Цветаевой — не просто родовая мета, но и мета Родины. Рябина сопутствует ей всю жизнь. Родина для неё — огненная горечь:

«Сивилла!

Зачем моему ребёнку –
Такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина....»

Созвучие «рябина — судьбина» преследовало её на чужбине. В стихотворении «Тоска по Родине», утверждая свою независимость от настоящего и былого, Цветаева признаётся:

«Всяк дом мне чужд,
Всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино,
Но если по дороге куст
Встаёт, особенно — рябина.....»

Перед нами картина жизни. Куст рябины, случайно встреченный, взорвал всё её существо и восстановил образ Родины. Она рвётся на Родину: рябина — Россия, Родина. Рябина — символ судьбы М. Цветаевой. Рябина как судьба Марины, рябина как судьба русская:

«Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина –
Судьбина
Горькая.
Рябина –
Седыми
Спусками...
Рябина!
Судьбина
Русская…»

Есенинский образ рябины — огня, который не жжёт:

«В саду горит костёр рябины красной,
Но никого не может он согреть.
Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадёт трава.»

Рябина у Есенина — это и смертная истома, бесшабашность в сочетании с отчаянием. Вместе с тем он создаёт образ родины — рябины, которую он отпевает своим «псалмом»:

«Оттого — то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.»

Традиции фольклора и поэтов - классиков продолжают современные поэты. Обратимся к стихотворению С. Ромашиной «Горит огнём рябина алая». И вновь образ рябины, как в стихотворении И. Сурикова, связан с темой любви:

«Рассветный луч касаньем нежным
Вписался золотом в рассвет...
Как жаль, дороги к зорям вешним
Давно потерян в жизни след.
Ты на прощанье гроздь рябины,
В осколках утренней зари,
Взамен любви своей, любимый,
На память сердца подари.»

Прошедшая любовь ассоциируется с алыми ягодами, приходящими во сне и воплощающими «свет любви». Весна жизни прошла, остаются воспоминания, но в душе лирической героини все чувства свежи:

«Горит огнём рябина алая,
Вторгаясь нежно в мои сны,
А годы, словно воды талые,

Несут всё дальше от весны.
Я нитью бус рябины красной
Усыплю свет моей любви...
Ты не грусти, родной, напрасно,
Приду, ты только позови...»

И вновь, как в стихотворениях классиков, возникает картина осени, которую украшает рябина. Но осень здесь не только время года, но время человеческой жизни – зрелость. Но « огонь рябиновых костров» - это огонь любви, который не гаснет с годами.

«Кружит порошей белой замять,
Порхает ласточкой из снов...
Цеплялась нежностью за память,
Весной пропахшая любовь.
Судьба истлевшие страницы
Перелистает вновь и вновь,
Осколком тающей зарницы
Вернёт во снах твою любовь.
А осень в рыжем палантине,
С зарёй, застывшей в серебре,
Замерзшей веточкой рябины
Напомнит снова о тебе.
Пусть снова осень умывает,
Седую кромку облаков,
Земной любовью полыхает
Огонь рябиновых костров...»

Те же мотивы, связанные с прошлой любовью, находим в стихотворении Степана Кадашникова «Красная рябина». Используя приём параллелизма, автор рисует в образе рябины возлюбленную:

«Красная рябина плачет во дворе.

Ветви наклонила тонкие ко мне.

От дождя не прячась, смотрит в небеса…

У рябины красной синие глаза.»

И лирический герой ведёт диалог со своей любимой, обращаясь к дереву:

«Годы пролетели… Помнишь мы с тобой,

Девочка, шептались о любви весной.

Помнишь, как стучали в тишине сердца…

У тебя ведь тоже синие глаза.

А сегодня осень красит желтым ночь.

Кто судьбу попросит нам с тобой помочь.

Может быть, рябина слезы эти льет,

Зная, что никто нам юность не вернёт.»

Олицетворяя рябину, делая её своим собеседником, лирический герой просит:

«Я прошу, рябина, не тревожь мой сон.

Сколько облетело надо мною крон.

Сколько пролетело лет счастливых вдаль…

Красная рябина, мне судьбу не жаль.

Пусть встречаю осень, в доме я один.

Сон меня уносит в тот счастливый мир,

Где, синее сини синие глаза,

Где впервые в жизни я «люблю» сказал.

Красная рябина, не жалей меня.

Ведь когда-то тоже был счастливым я.

Красная рябина, был и я влюблён,

Красная рябина, не тревожь мой сон.»

Темы воспоминания о любви, одиночества, судьбы сливаются в единое целое и воплощаются в образе рябины.

Как видим, в основе рассмотренных нами стихотворений – биография авторов или максимальная приближенность к автору, при чтении стихов ощущаешь «кровную» связь поэтов с произведениями. Большинство стихов – пример так называемой медитативной лирики, а сюжет – движение чувств героев, подводящих итоги своей жизни.

Почти в каждом стихотворении – яркая метафора (рябина – судьбина). Любимые художественные приёмы поэтов в стихотворениях о рябине – эпитет и олицетворение. Олицетворение служит изображению эмоционального состояния лирического героя. Для поэтов человек и дерево рябина – одно целое. Часто поэты вводят в текст детали внешнего мира с помощью сравнений (рябина – виноград). Контекстуальные синонимы (рябина – Россия – Родина) помогают через образ рябины размышлять и о судьбе Родины. Полнее показать картины трагической жизни призвана и аллитерация («рябину рубили зорькою»). Даже цвет – способ выражения. Поэты «ворожат» цветами. Часто «цветом» достигают изумительных эффектов (красный, огненный, рябиновый). Безусловно, все рассмотренные нами произведения связаны с фольклорными источниками, в которых образ рябины является излюбленным.

Заключение

Рябина - один из главных образов народного творчества, изобразительного искусства и русской поэзии. Образ рябины приобрёл особую поэтическую символику. В народных сказках, песнях, преданиях - это символ чарующей природы, родной стороны. Любимое дерево наделялось самыми ласкательными эпитетами. В устном народном творчестве сложилось символическое сопоставление рябины с тоскующей девушкой или грустно задумавшейся женщиной. Поэтический образ рябины стал мотивом многих художественных произведений в декоративном и изобразительном искусстве, в поэзии и прозе. В древнем своде верований, обычаев рябина занимала особое место. Дерево было обереговым символом, ему приписывали чудодейственные свойства исцеления человека от болезней, от сглаза.

Удивительно, что рябина фигурирует даже в мифах Древней Греции. Появление дерева рябины на Земле греки объясняли такой легендой: «Богиня юности Геба, дочь Зевса и Геры, на Олимпе, во дворце Зевса выполняла обязанности виночерпия - наливала богам амброзию и нектар бессмертия, подносила в особой - культовой чаше. Однажды чаша Гебы была похищена. Узнав об этом, Зевс послал на поиски чаши своего верного слугу орла. Во время поисков орел потерял перо и капля крови упала на землю - на этом месте выросла первое дерево рябины, у которой плоды похожи на ту самую кровавую каплю, а листья - на орлиное перо.»

Почитание рябины отразило в себе и культ природы, и культ духов-покровителей, и аграрный культ, и христианское поклонение. Как и береза, рябина для русского человека ассоциируется с Родиной.

Рябина является символом России не только потому, что ее образ воспет мастерами слова и кисти, но и тем, что ее цветущий куст, ягоды озаряют нас добрым светом, приносят радость, дарят красоту.

Русский поэты и мастера изобразительного искусства видели в рябине не только чудодейственное дерево, но и дерево- виноград, дерево – Родину. Огненную красоту они сравнивали с красотой русской девушки., красотой родной земли: «Тобой, красивая рябина. Тобой, наш русский виноград». Автор работы в этих поэтических строках Вяземского видит величие и красоту русской природы, особенность рябиновых ночей и почитание рябинового дерева, как дерева любви и преданности.

Примечания

1. Тульцева Л.А. Рябина в народных поверьях. //Советская этнография.-1976.-№5.-С.88-99.
2. Климова Т. Народная вышивка Горьковской области. - Горький.: Волго-Вятское изд-во, 1983.-190с: ил.
3. Королёва Н. Народная вышивка. - Госместпромиздат, 1961.-24с: ил.
4. Ефимова Л.В., Белгородская Р.М. Русская вышивка и кружево. Собрание Государственного Исторического музея: Альбом. - М.: Изобразит, иск-во, 1985. -255с: ил.
5. Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки. - М.: Искусст-во,1978.-204с:ил.
6. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. М.:Искусство,1972. -151с: ил.
7. Вишневская В.М. Хохлома. - Л.:Искусство,1969. - 61с: ил.
8. Емельянова Т., Китаева Л. Любовь моя, Хохлома. - Горький. :Волго-Вятское кн. изд-во, 198 Г-119с: ил.
9. Кульчицкая Г. Страна сказки: Миниатюра Палеха. -Л.: Худ-к РСФСР,1979.-103с:ил.
10. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - Л.: Худ-к РСФСР, 1983. -374с: ил.
11. Навозов А.И. Палехское чудо. -М.: Советская Россия, 1976.-334с: ил.
12. Зиновьев Н.И. Стилистические традиции Палеха.-Л.: Худ-к РСФСР, 1984.-216с: ил.
13. -Мясяцеслов. Народные приметы, обычаи, поверья. – М.:АСТ;СПб.:Сова,2005.-С.212.
14. Там же.
15. Там же.
16. Тульцева Л.А. Ук.соч.- С.92.

17.-Мясяцеслов. Указ. соч
18.Тульцева Л.А. Ук.соч.- С.92.
19.Берегова О. Символы славян. –М.:ДИЛЯ,2008.-С.202
20.Там же
21.-Мясяцеслов.Указ.соч
22.Тульцева Л.А. Ук.соч.- С.92.
23.Там же.
24.Тамже.-С93.
25.Онежские былины. - М.:11аука,1989. -С.849-850.
26.Тульцева Л.А. Ук.соч. - С.95.
27.Там же. -С.98-99.
28.Там же. -С.97.
29.Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике // Наш современник.- 1979. № 10.-С.139.

Список использованной литературы

1. Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике // Наш современник. - 1979. № 10.-С.139.
2. Блок А.А. Избранное. М.: Худож.лит. 2001.
3. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. - М.: Искусст-во,1972. - 151с: ил.
4. Вишневская В.М. Хохлома. - Л.:Искусство,1969. - 61с: ил.
5. Вяземский. П.А. Избранное.М.:Худож.лит. 2007.
6. Горьковская народная вышивка. - М.: КОИЗ, 1955. - 12с: ил.
7. Емельянова Т. Золотые травы России. - Горький.: Волго-Вятское кн.изд-во, 1981. - 119с: ил.
8. Емельянова Т., Китаева Л. Любовь моя, Хохлома. - Горький. :Волго-Вятское кн. изд-во, 1981.-119с: ил.
9. Есенин С.А. Избранное. М.: Худож.лит. 2009
10. Ефимова Л.В., Белгородская Р.М. Русская вышивка и кружево. Собрание Государственного Исторического музея: Альбом. - М.: Изобразит, ис-во, 1985. -255с: ил.
11. Зиновьев Н.И. Стилистические традиции Палеха.-Л.: Худ-к РСФСР, 1984.-216с: ил.
12. Искусство советского Палеха. - М.: Искусство, 1958. - 39с: ил.
13. Кадашников С. //http://kadashnikov.ru
14. Климова Т. Народная вышивка Горьковской области. - Горький. : Волго-Вятское изд-во, 1983.-190с: ил.
15. Королева Н. Народная вышивка. - Госместпром издат, 1961. -24с: ил.
16. Кульчицкая Г. Страна сказки: Миниатюра Палеха. - Л.: Худ-к РСФСР,1979.-103с:ил.
17. Маслова Г. Орнамент русской народной вышивки. - М.: Искусст-во,1978.-204с:ил.

18. Навозов А.И. Палехское чудо.-М.:Советская Россия, 1976.-334с: ил.
19. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. - Л.: Худ-к РСФСР, 1983. -374с: ил.
20. Онежские былины. -М.: Наука, 1989.
21. Работникова И.П., Явовлева В.Я. Русская народная вышивка. -М. КОИЗ, 1957.-157с: ил.
22. Ромашина.С.//https://www.chitalnya.ru/work/231387
23. Суриков И.З. Избранное.М.:Худож.лит.2009
24. Тульцева Л.А. Рябина в народных поверьях. //Советская этнография.-1976.-№5.-С. 88-99.
25. Цветаева М. Избранное. М.: Худож.лит. 2011

Список иллюстраций

1. Полотенце, холст, белая строчка. Конец XIX века. Горьковский историко-архитектурный музей-заповедник.
2. Платок. Тафта. Золотое шитье. Первая половина XIX века. Село Городец.Горьковский историко-архитектурный музей-заповедник
3. Платок. Нач. XX века. Государственный исторический музей.
4. Ваза. Хохлома.
5. Рябина. Жостовский поднос.
6. Е. В. Мосина. Блюдо.
7. И.В.Ливанова. Брошь «Рябинка». 1976 год. Палех. Ивановская область. Государственный музей Палехского искусства.
8. И. Зубков. Пейзаж. Государственный музей Палехского искусства
9. И. В. Макричев. Вечер у колодца.
10. Шкатулка. Холуй
11. И.Э.Грабарь. Рябинка. Холст, масло. 1919год. Москва. Государственная Третьяковская галерея.
12. И.Э. Грабарь. Рябина. Холст. Масло. 1924. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль». Ростов. Россия

Иллюстрации

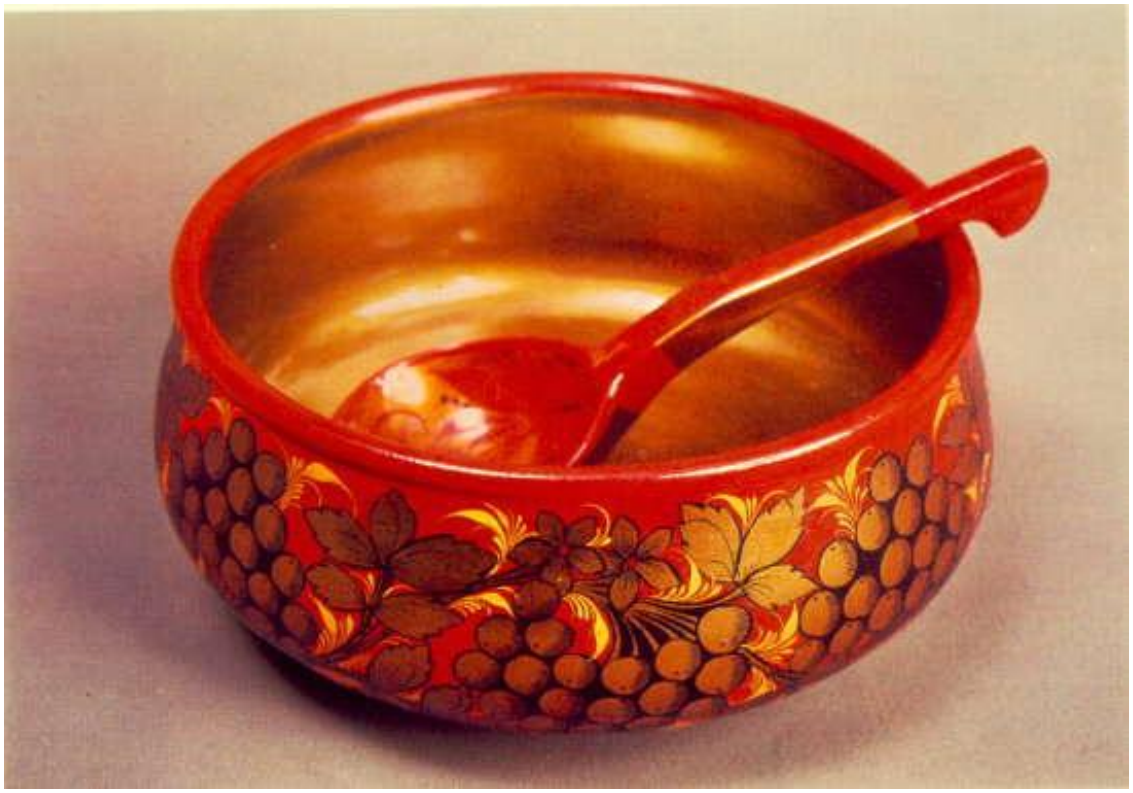
1. Полотенце, холст, белая строчка. Конец XIX века. Горьковский историко-архитектурный музей-заповедник.

2. Платок. Тафта. Золотое шитье. Первая половина XIX века. Село Городец.Горьковский историко-архитектурный музей-заповедн

3. Платок. Нач. XX века. Государственный исторический музей.

4. Ваза. Хохлома.

5. Рябина. Жостовский поднос.



6. . В. Мосина. Блюдо.

.

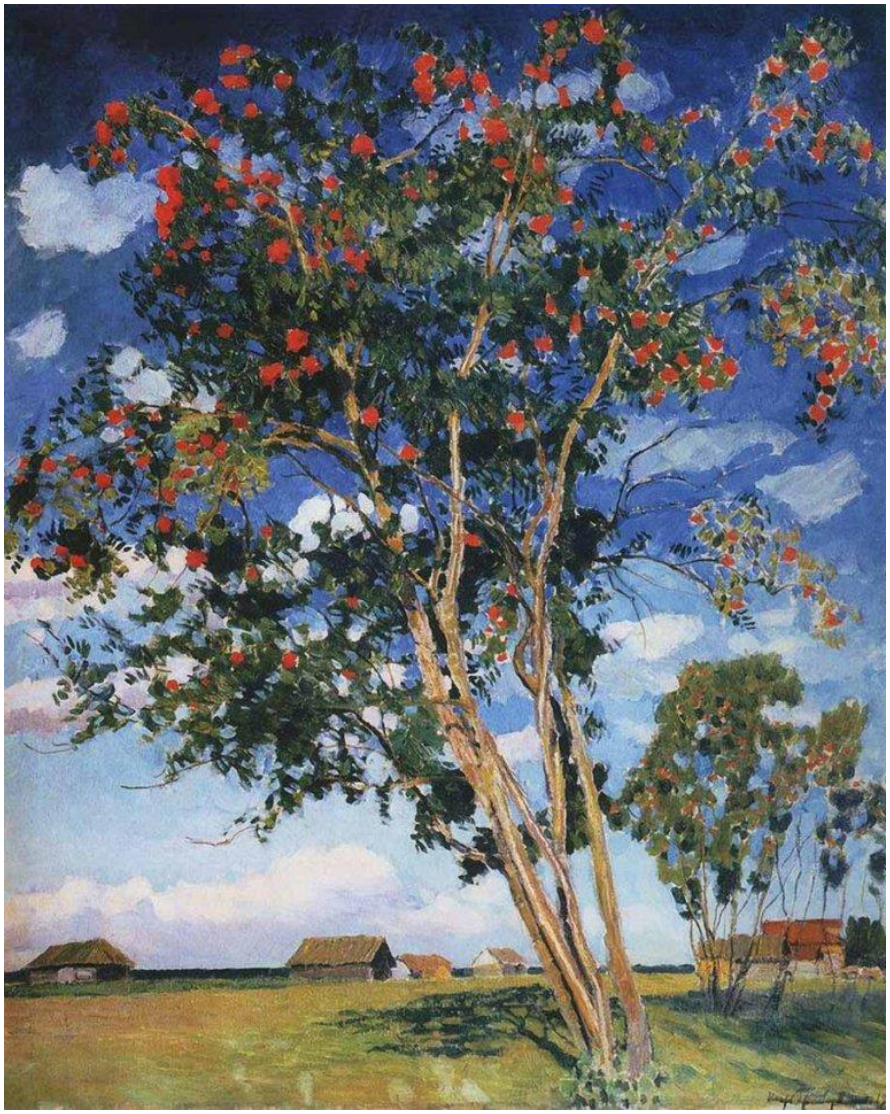
7. И.В.Ливанова. Брошь «Рябинка». 1976 год. Палех. Ивановская область. Государственный музей Палехского искусства.

8. И. Зубков. Пейзаж. Государственный музей Палехского искусства

9. И. В. Макричев. Вечер у колодца. Государственный музей Палехского искусства

10. Шкатулка Холуй.

11. И.Э.Грабарь. Рябинка. Холст, масло. 1919год. Москва. Государственная Третьяковская галерея.



12. И.Э. Грабарь. Рябина. Холст. Масло. 1924 год. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль». Ростов. Россия.

Приложение

Пётр Вяземский «Рябина»

И.З.Суриков. «Рябина»

А.Блок. Осенняя воля

Марина Цветаева. «Что другим не нужно — несите мне…»

Марина Цветаева. «Деревья»

Марина Цветаева. «Красной кистью…»

Марина Цветаева. «АЛЕ» (Отрывок)

Марина Цветаева. «Тоска по Родине»

Марина Цветаева. «Рябину Рубили Зорькою.»

С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая...»

С.А.Есенин. «Сорокоуст»

С.Ромашина. «Рассветный луч касаньем нежным…»

С.Ромашина. «Горит огнём рябина алая…»

С.Кадашников. «Красная рябина»