МБУК «Тымовская ЦБС»

Центральная районная библиотека

Детский отдел

Тихие песни предков

(особенности музыкальной культуры народов Севера)

беседа

Тымовское

2017

Составитель: И. А. Георгиевская

Компьютерный набор, верстка: И. А. Георгиевская

Тихие песни предков (особенности музыкальной культуры народов Севера): беседа / МБУК «Тымовская ЦБС». Центральная районная библиотека. Детский отдел; сост. И. А. Георгиевская. – Тымовское, 2017. - 52 с.

Печатается по решению методического совета

Тираж: 15 экз.

© МБУК «Тымовская ЦБС».

Центральная районная библиотека, 2017

Начиная разговор на предложенную либо самостоятельно выбранную тему, следует объяснить, в первую очередь, чем обусловлен выбор темы доклада. Признаться, мне не приходилось говорить, писать об этом ранее, поскольку я все-таки не исследователь, скорее, наблюдатель и аналитик, библиотекарь детского отдела Центральной районной библиотеки и по совместительству - учитель русского языка и литературы школы села Адо-Тымово.

Язык классической литературы – это язык музыки, интонации, вибрации, темпа, тембра. Музыка и слово - всегда казались мне неким единением, при котором мыслеобраз становится глубже, точнее, четче, ярче. «Есть еще одна аналогия между словесной и музыкальной речью: обе построены на интонации. Интонация в музыке играет неизмеримо большую роль. В музыкальной интонации – даже в короткой подпевке, состоящей из двух, трех нот – уже заложен музыкальный образ»[[1]](#footnote-1).

Особенность моего преподавания состоит в том, что мои учащиеся – нивхи, дети уникальные, красивые, своеобразные, сдержанные, невероятно музыкальные. Я имела возможность посещать выступления нивхского народного ансамбля «Кех»[[2]](#footnote-2). Как обыватель, человек несведущий, мне не совсем была понятна значимость разворачиваемого передо мной действа, этномузыка, по большому счету, казалась для меня импровизационной, спонтанной, несодержательной.

И только лишь изучив литературу, обобщив имеющуюся информацию, возникло желание создать если не целостную, то, по крайней мере, понятную картину песенно-повествовательного фольклора малочисленных народов Севера (уйльтов, нивхов); определить роль музыкальных инструментов и инструментальной музыки в системе традиционной культуры малочисленных народов Севера.

В последние десятилетия ощущается рост национального самосознания, усиление интереса к исконным формам народных традиций. Поэтому возможность собственных обобщений и наблюдений - это желание обратиться к оригинальной культуре и сберечь те крупицы, которые ещё можно восстановить.

Исследованием музыкального фольклора уйльта, нивхов занимались российские и зарубежные ученые. Экспедиционные сборы музыкального материала в разное время проводились Дз. Икегами[[3]](#footnote-3), Л. И. Сем и Ю. А. Сем[[4]](#footnote-4), Анри Леконт[[5]](#footnote-5), Н. А. Мамчева[[6]](#footnote-6) и др. Собиратели фольклора преследовали различные цели, в основном это были этнографы и лингвисты и лишь небольшая часть – музыковеды.

В основе классификации вокальных жанров лежат, как правило, два принципа – их социальная функция и содержание текста. По функциональной принадлежности можно выделить две группы: внеобрядовые (бытовые и эпические) и обрядовые. К сожалению, в наши дни многие вокальные жанры сохранились плохо, а некоторые вообще исчезли, это касается обрядовых жанров. В лучшем положении, на мой взгляд, находятся бытовые песни. Именно их текстовые и нотные расшифровки лежат в основе сборника песенно-повествовательного фольклора уйльта «Таежные песни»[[7]](#footnote-7).

Среди внеобрядовых бытовых жанров основное место занимают *хэгэ –* песни-импровизации. Тексты *хэгэ* изначально импровизационные. Однако в некоторых случаях определенные сюжеты закрепились в памяти народа и существуют в разных вариантах.

Во многих случаях в *хэгэ* встречается образ оленя – главного животного в жизни уйльта. Иногда такие песни строятся как песни-портреты. Приведем пример такого текста:

Хедарга олень-четырехлетка,

Олень-четырехлетка прекрасный.

Перекладиной рога,

Как морской гребешок лоб,

Как чашечки его глаза,

Раковиной его язык,

Тонкий и худой.

Кроильной доской его поясница,

Как у муравья его талия,

Вертелом его нога.

Замечу, что такие песни-портреты характерны для фольклора многих народов, в том числе славянских. Их объединяет общий принцип описания: сверху-вниз, начиная с головы и заканчивая ногами. В песнях уйльта часто используются тембровые слова – это стабильно повторяющиеся слова, не имеющие определенного вербального смысла. В *хэгэ* таковыми тембровыми словами являются *гэннэнгэккэ, гэнэннэ, гэнэнгэ.* Обычно они употребляются в начале и в конце песни, а также в начале строф. В мелодиях *хэгэ* активно применяется вибрация, музыкальная орнаментика, расцвечивающая отдельные звуки, слоговые распевы. Такая ажурная мелодия характеризует традиционные песенные импровизации.

Большое значение в исполнении *хэгэ* имеет тембр. При пении иногда используется необычная звукоподача.

Некоторые тексты являются спонтанными, они сочиняются непосредственно во время исполнения, общения со слушателями[[8]](#footnote-8). В них на первый план выходит мелодия, текс вторичен, в нем часто повторяются одни и те же слова. Текст разбивается мелодическими строками на отдельные сегменты. Конец мелодической строки отмечен паузой, во время которой исполнитель берет дыхание. Таким образом, размеры строки лимитируются дыханием.

Хотелось бы отметить, что особенностью архаической музыки коренных народов Дальнего Востока является не закрепленность текста и мелодии. Безусловно, есть песни с относительно устойчивым текстом, закрепленным за определенной мелодией. При повторении таких песен допускается частичная импровизация текста, однако мелодия остается неизменной в своей основе. К таким песням относится песня-приветствие «Здравствуйте»[[9]](#footnote-9). Такого рода песни бытуют у многих народов Приамурья – орочей, ульчей, нивхов. По некоторым сведениям, текст песни *«Сорозе»* («Здравствуйте») сочинила Ольга Николаевна Семенова в 1962 году[[10]](#footnote-10). Это было приурочено к выступлению фольклорного ансамбля «Сороде» на Областном празднике коренных малочисленных народов Севера, который проходил на Чайвинском заливе[[11]](#footnote-11). Эта песня по своим музыкальным признакам отличается от традиционных песен уйльта. Она имеет широкий диапазон, ритмическое и композиционное строение.

Тематика бытовых песен различна. В некоторых случаях внутри песни происходит трансформация темы. Например, «Песня-воспоминание»[[12]](#footnote-12) О. Н. Семенова начинает как песню приветствие, но постепенно переходит к рассказу о своей жизни, вспоминает родителей, настроение в песне меняется. Так, песня-приветствие превращается в песню-воспоминание.

Творчество уйльта не угасает. В наши дни талантливые люди сочиняют новые песни. Так, Елена Алексеевна Бибикова[[13]](#footnote-13) написала замечательную песню «Силэи сэкурэ» («Розовый багульник»)[[14]](#footnote-14). В ней поется о розовом багульнике – красивом и таежном растении, которое современные люди и техника уничтожают. Коренные жители Сахалина издревле трепетно относились к окружающей их природе, одухотворяли ее. Автор песни Е. А. Бибикова, сама уйльта, чувствует эту тонкую грань между человеком и природой. Песня построена в виде диалога девушки и багульника, что отражает традиционные анимистические взгляды уйльта. В качестве основного мотива автор взяла колыбельную своей мамы, которую слышала в детстве. На жанр колыбельной указывает размер 6/4, покачивающие интонации, использование вибрато на каждый длинный звук. Однако в отличие от колыбельных песен в ней отсутствует мелизматика (пение с большим числом распевов отдельных слогов текста). Это придает мелодии песни большую напевность, сдержанность, созерцательность, что соответствует образу хрупкого цветка.

Колыбельные песни называются *бэбэккэ, бэбэ jajaни.* Любопытно, что они содержат припев, в котором повторяются тембровые слова *бэбэ бэбэ*,

Аналогичные славянскому *баю-бай.* Так песня «Бэбэккэ»[[15]](#footnote-15) полностью основана на тембровых словах *бэбэ бэбэ.* Тексты таких песен часто импровизируют, хотя во многих песнях повторяются одни и те же образы: вороненок, пташечка, утенок, щенок. Во многих песнях обрисовывается бытовая обстановка, описываются традиционные занятия:

Отец твой в тайгу

Добывать пошел, баю-бай,

А ты крепко спи.

Отец твой петли посмотреть пошел,

Соболя, зайца добывать пошел.

Имя ребенка в колыбельных не упоминается, чтобы не привлечь внимание злых духов. Это характерно для многих коренных малочисленных народов Дальнего Востока: нанайцев, эвенков, нивхов. Колыбельные песни используют вибрацию голоса, тремолирование[[16]](#footnote-16) на длинные ноты. В них активно применяется музыкальная орнаментика – форшлаги, морденты, способствующие созданию ажурной мелодии. Мелодия строится волнообразно, что вызывает ассоциации с покачиванием колыбели.

С воспитанием детей связаны игровые детские песни *хупи jaja,* которые взрослые пели детям, развлекая или успокаивая их. По содержанию они близки колыбельным песням, в них используются аналогичные образы: птицы, животные. Некоторые игровые детские песни продолжительны по времени. Их структура формируется из чередования большого количества коротких строк. К примеру, песня «Ребенка моего отдай», представляющая собой диалог между птицей и матерью, потерявшей птенца-ребенка, включает 60 строк. Они строятся однотипно, в каждой меняется лишь одно-два слова. Такая монотонность призвана была успокоить ребенка. Приведу в качестве примера фрагмент песни:

- Ворона, ворона, ребенка верни *коёлдон, коёлдон.*

- У меня нет *гак гак,* у грача есть *гак гак.*

- Грач, грач, ребенка верни *коёлдон коёлдон.*

- У меня нет *карр карр,* у ворона есть *карр карр*

В тех строках, где звучит прямая речь птиц, используются тембровые слова, имитирующие разнообразные птичьи голоса: *гак гак, карр карр, кок кок, кек кек, чин чин и* др*.*

Особый интерес для меня представляют пение шаманов, заклинания, элементы звукоподражаний в оленеводческих праздниках, напевы во время медвежьих праздников – так называемые обрядовые вокальные жанры.

Пение шаманов сопровождалось игрой на музыкальных инструментах: бубны с колотушкой, ручные погремушки, музыкальное бревно. Кроме этого, широко распространены различные виды варганов[[17]](#footnote-17) (пластинчатые и дугообразные), духовых инструментов (свистки из кости, тростника, тальника[[18]](#footnote-18); трубы – «медвежьи дудки»), вращаемый аэрофон[[19]](#footnote-19), струнно-смычковый тынрын[[20]](#footnote-20), погремушки-подвески и др.

Музыкальные инструменты народов Севера достаточно разнообразны. К примеру, по сравнению с другими народами, нивхи жили более изолированно и смогли в целом сохранить ранние пласты материальной и духовной культуры, в том числе уникальные образцы древних форм музыкальных инструментов и инструментальной музыки.

Бревно является главным музыкальным инструментом медвежьего праздника. В его наименовании в различных источниках встречаются некоторые отличия. Устройство музыкального инструмента отличается в зависимости от региона использования. Так, восточно-сахалинские и тымовские нивхи используют одно бревно. Западно-сахалинские и амурские нивхи могут применять два бревна, подвешивая их одно над другим.

Инструмент прост по конструкции: в качестве основы использован минимально обработанный природный материал, что служит признаком древности этого инструмента. Поскольку музыкальное бревно сопровождает ритуалы медвежьего праздника, являясь сакральным инструментом, оно символизирует тело медведя, что отразилось и в его строении. На более широком конце бревна вырезана стилизованная голова медведя. На ней намечены глаза, рот, уши, шея - небольшое углубление за головой. Противоположный конец бревна ровно обрезан.

Бревно изготавливается из ствола различных пород деревьев: ели, осины, ольхи, тополя, тальника, лиственницы. Однако некоторые народные музыканты уточняют, что «лиственница - тяжёлая, звук от неё плохой». Иногда в качестве материала для музыкального бревна используют *по-тигрш* - «сухое дерево на корню», такие стволы лиственниц без коры стоят в лесу среди других деревьев. Сухая лиственница звучит звонко. Хорошим материалом служит осина, у неё хороший звук, который «идёт далеко, так что слышно в другом стойбище». По некоторым сведениям, выбирают еловый ствол, в котором короеды прогрызли дырочки. Он лучше звенит, так как крохотные отверстия служат дополнительным резонатором.

Музыка нивхов является частью традиционной культуры, которая тесно связана с мифологическим мировоззрением. В связи с этим при ее изучении нельзя ограничиться только лишь музыковедческими проблемами, так как особенности музыкальной культуры непосредственно зависят от мифологического миропонимания аборигенов Сахалина. В первую очередь это проявляется в обрядовых жанрах, сохранивших глубинный пласт архаического сознания.

Медвежий праздник - комплекс обрядов, связанных с культом медведя. Обряды сопровождаются игрой на музыкальных инструментах, ритуальными и развлекательными плясками, пением.

Условно медвежий праздник состоит из нескольких частей: ритуальной, с соблюдением всех правил и запретов охоты или инсценированной охоты на выращенного для этого медведя (иногда - хранение медвежьей шкуры для праздника), с соблюдением правил, запретов и ритуалов свежевания его, доставки освежеванной туши и шкуры с головой в селение, где медведя встречали как гостя, одаривали его и угощали, извинительных обрядов (отведение вины за убийство на «русское ружье», а за поедание мяса - на ворон); воспевания зверя как предка рода, фратрии или родственника (медвежий фольклор); звериных и птичьих плясок, драматических сценок и инсценировок, в некоторых случаях - и спортивных состязаний; ритуального приготовления медвежьего мяса и трапезы; обрядов захоронения костей, черепа, призванных возродить медведя; хранения шкуры, черепа, норки (части морды), губ и лап в качестве священных.

Существуют мифы о том, как зародились ритуалы медвежьего праздника. В эвенкийском мифе рассказывается о девушке, которая пошла в лес, упала в берлогу к медведю и провела там зиму. Весной она вернулась к родителям и родила медвежонка, которого они воспитали. Позже девушка вышла замуж за человека и родила мальчика. Оба брата выросли и решили померяться силами. Младший брат-человек убил старшего-медведя. Умирая, медведь поведал, как надо на него охотиться и как хоронить.

Физическая смерть медведя не означала смерти его души. По мнению нивхов, душа медведя высвобождалась и вместе с подарками возвращалась обратно к горным людям, где и обретала свою прежнюю плоть. Во время этого процесса происходила трансформация медведя в горного человека (*пал нивхгу)*. Главное внимание в течение праздника уделялось проводам души человека-медведя в горно-таёжный мир. Таким образом, во время медвежьего праздника осуществлялась взаимосвязь между миром людей и горным миром.

Фоноинструменты[[21]](#footnote-21), в свою очередь, выполняли функцию оберега. Подвески-погремушки - одна из наименее изученных областей звуковой культуры нивхов. Сейчас они являются большой редкостью и представляют собой историческую ценность. Подвески выполняли разнообразные функции. С одной стороны, они играли роль фоноинструмента, мелодично побрякивая при движении, однако эта функция не являлась основной и единственной. С другой стороны, они служили декоративным украшением одежды, а также символизировали богатство: чем больше их было на одежде, тем богаче считалась их владелица. Кроме этого, они имели утилитарное значение: утяжеляли подол одежды, оттягивая его вниз и не давая распахнуться халату. Подвески выполняли и «лечебную» функцию: использовались на амулетах от различных болезней. Одна из главных функций подвесок - оберег: они защищали человека от злых духов, которые могли ему навредить.

В материале, изложенном выше, довольно много сказано о песенной манере уйльта. Интересным является факт, что нивхи не поют на празднествах для увеселения себя и окружающих. Этому есть объяснение: нивхи слишком преданны делам практическим (хозяйственным, торговым и пр.). Нивхи поют в основном в двух случаях: когда они остаются наедине с природой (в тайге, у костра, на реке), и в часы ночной бессонницы. Отчасти это верно, но, думаю, этими двумя случаями далеко не исчерпываются ситуации, когда можно услышать нивхскую песню.

Суровые природные условия и ежедневная борьба за существование в прошлом не убили у нивхов человеческого стремления выразить себя, свои мысли и чувства, воспеть доброту и красоту своего ближнего, радость любви, боль разлуки и горя. Уже в колыбели ребенок слышал свою первую в жизни песню, ту единственную в своем роде колыбельную, которую специально для него сочиняла и пела мать. Подрастая, ребенок знакомился с пением других женщин, подруг матери. Нивхинки, занятые домашним трудом (шитьем, выделкой кожи и шкур), а чаще в минуты отдыха, отводили душу в пении. Пели соло и небольшими группами - *ршывт лудь*. Так выявлялись лучшие голоса и импровизации, вырабатывались песенные традиции. Тем самым, передавался опыт молодым.

Позже подростки не однажды услышат вечером, перед сном, как отец или дед просят заезжего гостя спеть *андхх тыкть (рыкть* - просить спеть). Гость обычно не отказывал хозяевам и в меру своих способностей импровизировал либо воспроизводил ранее им слышанные песни. Долг вежливости требовал, чтобы в заключении спел и хозяин: *ыз андхх ыру ршыпть* (буквально : «хозяин голос гостя провожает»).

Юноши уже могли ходить на певческие состязания взрослых, где они знакомились с лучшими исполнителями, запоминали их песни, а затем и сами пробовали силы, выявляя свои возможности.

Классификация нивхских песен затруднена общей неразработанностью этого вопроса в фольклористике и спецификой нивхского фольклора, бытовавшего в доклассовом обществе.

Музыкальный фольклор аборигенов Сахалина: нивхов, уйльта, айнов, эвенков, нанайцев – сохранил и донес до наших дней уникальные образцы древнего инструментария. Часть из этих инструментов хранится в музеях Сахалинской области и за ее пределами.

Однако большинство разновидностей музыкальных инструментов не является музейными экспонатами. Они активно функционируют в национальных фольклорных коллективах и творчестве отдельных исполнителей. В Сахалинской области национальную культуру поддерживают и возрождают: в Ноглинском районе творческие коллективы нивхских ансамблей: «Ларш» (Волна), «Арии ла миф» (Земля северного ветра), орокско (уйльтинско)-эвенский ансамбль «Сороде» (Здравствуйте). При сельском Доме культуры с. Виахту Александровск-Сахалинского района занимается народный эвенский ансамбль «Аяврив» (Любимый край). В селе Некрасовка Охинского района работает нивхский ансамбль «Пила Кен» (Большое солнце). Национальное искусство уйльта (ороков), нанайцев, нивхов Поронайского района представляет народный ансамбль «Мэнгумэ Илга» (Серебреннные узоры). В Тымовском районе работает народный ансамбль «Кех» (Чайка). Этим наша область выгодно отличается от некоторых других регионов России, где традиционный музыкальный инструментарий сохранился в меньшей степени.

Список использованных источников

1. Зильберквит, М. А. Мир музыки : очерк / М. А. Зильберквит. – Москва : Детская литература, 1988. – 335 с.
2. Культурное наследие народов Дальнего Востока России. Сахалинская Область. Нивхи. – Москва : Энерджи Пресс, 2011. - 226 с.
3. Мамчева, Н. А. Музыкальные инструменты в традиционной культуре нивхов / Н. А. Мамчева. – Южно-Сахалинск : ГУП «Сахалинская областная типография», 2012. – 388 с.
4. Мамчева, Н. А. Обрядовые музыкальные инструменты аборигенов Сахалина / Н. А. Мамчева. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2003. – 176 с.
5. Могилевская, С. У лиры есть семь струн : научно-художественная литература / С. Могилевская. – Москва : Детская литература, 1981. – 170 с.
6. Суляндзига, Р. В. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации : обзор современного положения / Р. В. Суляндзига, Д. А. Кудряшова, П. В. Кудряшова. – Москва, 2003. – 142 с.
7. Таёжные песни : сборник песенно-повествовательного фольклора уйльта / Мин-во культуры Сахалинской области. ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества ; сост., вступ. ст. Н. А. Мамчева, запись текста песен Е. А. Бибикова. – Южно-Сахалинск, 2013. – 123 с. – ил., ноты (+ диск).

1. Зильберквит, М. А. Мир музыки : очерк. – М. : Детская литература, 1981. - С. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. нивхский национальный ансамбль «Кех» из с. Чир-Унвд, Тымовского района, руководитель - Татьяна Шкалыгина, основан в 1982г. [↑](#footnote-ref-2)
3. Дзиро Икегами - японский лингвист, профессор. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сем Л.И. и Сем Ю. А. ученые-североведы. Ю.А. Сем и Л.И. Сем проводили экспедиционные исследования на Сахалине в 1962 – 1964 гг. [↑](#footnote-ref-4)
5. Анри Леконт - один из ведущих этномузыковедов Европы, автор множества публикаций и документальных фильмов о традиционной музыке народов мира [↑](#footnote-ref-5)
6. Мамчева Н. А. – кандидат искусствоведения, преподаватель Сахалинского колледжа искусств. [↑](#footnote-ref-6)
7. Таёжные песни : сборник песенно-повествовательного фольклора уйльта / Мин-во культуры Сахалинской области. ГБУК «Сахалинский областной центр народного творчества ; сост., вступ. ст. Н. А. Мамчева, запись текста песен Е. А. Бибикова. – Южно-Сахалинск, 2013. – 123 с. – ил., ноты (+ диск). [↑](#footnote-ref-7)
8. Таёжные песни : диск. (07) «Сорозе» (Накагава А. 1963г.), аудиозапись. [↑](#footnote-ref-8)
9. Таёжные песни : диск. (19) «Сорозе» (Огава Х. 1987), аудиозапись [↑](#footnote-ref-9)
10. Семенова Ольга Николаевна, мама Федяевой Ирины Яковлевны [↑](#footnote-ref-10)
11. Месторождение Чайво расположено в пределах континентального шельфа Охотского моря к востоку от острова Сахалин и находится в 5-15 км от береговой линиии. Береговая линия представляет собой прямую линию, протягивающуюся на север-севро-восток. Вблизи месторождения благоустроенных портов нет. Побережье характеризуется рядом мелководных заливов и лагун, отделенных от моря длинными и узкими песчаными косами. Наиболее крупным заливом является Чайвинский. [↑](#footnote-ref-11)
12. Таёжные песни : диск. (26) «Доппоччури jaja» (Семенова О. Н. 1991), аудиозапись [↑](#footnote-ref-12)
13. Бибикова Елена Алексеевна - сахалинская мастерица и лингвист [↑](#footnote-ref-13)
14. Таёжные песни : диск. (30) «Силэи сэкурэ» (Бибикова Е. А. 2013), аудиозапись [↑](#footnote-ref-14)
15. Таёжные песни : диск. (33) «Бэбэккэ» (Накагава К. 1963), аудиозапись [↑](#footnote-ref-15)
16. Тремолирование - качание голоса, производящее крайне тягостное впечатление на слух [↑](#footnote-ref-16)
17. варга́н — музыкальный инструмент. Относится к самозвучащим язычковым музыкальным инструментам [↑](#footnote-ref-17)
18. небольшая кустарниковая ива. [↑](#footnote-ref-18)
19. музыкальный инструмент, в котором источником звука является вибрация воздуха, не имеющий струн или мембран. [↑](#footnote-ref-19)
20. нивхская скрипка [↑](#footnote-ref-20)
21. являются предметами этнической культуры, которые обладают целесообразными фоническими свойствами [↑](#footnote-ref-21)