

Устьянцева Елена Валентиновна

преподаватель Якутского колледжа
культуры и искусств им. А.Д. Макаровой

НОТИРОВАНИЕ ЯКУТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

Аннотация:

Музыкальный язык – средоточие культурной памяти и одно из звеньев общественной формации. Его развитие происходит более активно в условиях взаимодействия с музыкальными традициями иных этносов. Длительное время отсутствие подлинных контактов у якутов сдерживало данный процесс. С приходом русского населения возникла новая геополитическая ситуация, повлекшая за собой культурную диффузию. В статье отражено влияние европейской музыкальной традиции на фольклор якутов. Рассмотрены работы М.Н. Жиркова, Э.Е. Алексеева, Ю.И. Шейкина, посвященные вопросам сохранения звучания народного песенного творчества и проблемам его нотирования. Представлен ранее не известный рукописный документ из архивных фондов, датированный 1942 г. Стилистика и предмет рассмотрения дают основание предположить, что данная работа принадлежит известному музыкальному деятелю Якутии середины XX в. М.Н. Жиркову. Посредством музыкального фольклора возможны сохранение и ретрансляция культурного кода этноса. Высказано предположение, что отход от использования в народном творчестве микрохроматики и переход к европейской системе нотной фиксации приводят к утрате первоначального мелодико-ритмического мышления и генетической памяти народа.

Ключевые слова:

исследование, народная музыка, пение, звукоряд, микрохроматика, нотирование, тембр, мелодико-ритмическое мышление, генетическая память.

Ustyantseva Yelena Valentinovna

Lecturer, Yakut College of Culture and Arts

NOTATION IN MUSIC YAKUT FOLKLORE

Summary:

Musical language is the center of cultural memory and one of the links in the social formation. Its development is more active in an interactive environment with the musical traditions of other ethnic groups. For a long time, the absence of such contacts in the Yakuts hindered this process. With the advent of the Russian population, a new geopolitical situation arose, entailing cultural diffusion. The paper shows the influence of the European musical tradition on the Yakut folklore. The works of Zhirkov, M.N., Alekseyev, E.E. and Sheikin, Yu.I. on preserving the sound of folk song creativity and the problems of its notation are considered. A previously unknown handwritten document from archival collections dated 1942 is presented. The stylistics and subject matter give reason to believe that this work belongs to the famous musical figure in Yakutia in the mid-20th century, Zhirkov, M.N. Through musical folklore, the preservation and retransmission of the cultural code of an ethnos is possible. It has been suggested that the departure from the use of microchromatics in folk art and the transition to the European system of musical notation leads to the loss of the initial melodic-rhythmic thinking and genetic memory of the people.

Keywords:

research, folk music, singing, scale, microchromatic, notation in music, timbre, melodic-rhythmic thinking, genetic memory.

Музыкальный язык есть универсальный способ передачи эмоционального состояния и философского мышления народа, вследствие этого музыкальное наследие является средоточием культурной памяти и одним из звеньев общественной формации этноса. Развитие фольклора активизируется во взаимосвязи с другими народами и их культурой, содержащей иной склад музыкальной мысли. В процессе коммуникаций заимствуются близкие по художественно-эстетическому восприятию черты и выразительные элементы мелодики. Новая система музыкального восприятия со временем способна изменить взгляды на обычаи и ценности общности. В этих условиях актуальным является вопрос о возможности сохранения основ автохтонного сознания через интонационно-мелодическое мышление.

В силу территориальной удаленности от основных центров цивилизаций народы Якутии длительное время жили в относительной изоляции. С приходом русского населения возникла геополитическая ситуация, повлекшая за собой культурную диффузию. Дальнейшее развитие национальных традиций проходило под влиянием переселенцев из центральных областей России. Знакомясь с музыкальным исполнительством коренных этносов, исследователи Якутии стремились сохранить образцы песенного фольклора. Многие из них, проявляя интерес к музыке народов северо-востока Азии, сталкивались с трудностями при переложении мелодий на ноты. Известный этномузыковед Э.Е. Алексеев в 1976 г. писал: «Существующие на сегодня ладовые теории не предусматривают текучести звукорядов, используемые ими определения не схватывают эту специфическую особенность раннего интонирования» [1, с. 3]. В общепринятую систему нотации не

укладывалось интонационное движение народных мелодий, в связи с этим требовалось найти способы их сохранения. В дальнейшем благодаря изобретению фонографа появилась возможность записать значительный объем различных образцов якутского песенного фольклора.

Среди первых публикаций, посвященных якутской музыке, были статьи: Д.Р. Рогаль-Левицкого «Якутская народная песня» («Музыка и революция», 1926, № 10); В.М. Беляева «Якутские народные песни» («Советская музыка», 1937, № 9); Н.И. Пейко, И.А. Штейнмана «О музыке якутов» («Советская музыка», 1940, № 2).

Известным в Якутии исследователем первой половины XX в. был выдающийся деятель музыкальной культуры, уроженец г. Виллюйска М.Н. Жирков. Уже в зрелом возрасте, получив начальное композиторское образование в Московской консерватории, М.Н. Жирков вел свои изыскания в области нотирования. Для записи якутских народных песен он предлагал использовать микроальтерацию с применением обозначений, сходных с микрохроматикой арабской музыки (рис. 1).

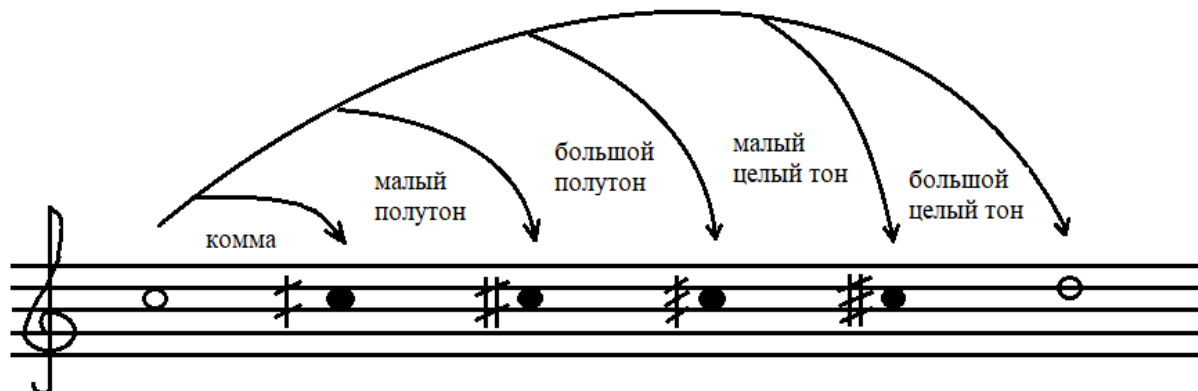

Рисунок 1 – Деление целого тона на микроинтервалы

В предложенном варианте микрохроматики М.Н. Жирков использовал неравное деление полутона: «В системе 24-ступенного звукоряда величина интервала от основного тона до коммы равняется 24 центам, до малого полутона – 90 центам, до большого полутона – 114 центам, до малого тона – 180 центам и большого тона (т.е. большой секунды) – 204 центам». Для использования фольклора в симфонических произведениях он искал «пути записи якутских песен типа “дыэзэтии” и олонхо по системе европейской нотации, то есть в пределах звуков темперированного строя и с применением обычных мелизмов» [2, с. 30].

В середине XX в. перед якутской интеллигенцией стояла задача развить и распространить передовые направления художественной культуры. В эти годы М.Н. Жирков активно сотрудничал с учеными Республики Саха (Якутия). Одним из единомышленников композитора был профессор Г.П. Башарин. В его личном фонде хранятся рукописные документы, среди которых статья «Как создавалась музыкальная драма “Нюргун Боотур Стремительный”» и приложение к ней «Об усовершенствовании музыки олонхо в 1942 году», имеющее пометку «рукопись без автора». Стилистика, тема и угол рассмотрения проблемы дают основание предположить, что данная работа принадлежит М.Н. Жиркову. К рукописи приложена схема 24-ступенного звукоряда для записи якутских народных песен (рис. 2) [3, л. 20].

До настоящего момента авторство рукописи не установлено. Фрагмент «Звукоряда якутской музыки», отмеченный как «Б[ольшой] целый тон якутского звукоряда», встречается в книге М.Н. Жиркова «Якутская народная музыка» (рис. 2). Данный документ является первой попыткой создать систему нотной записи якутских народных песен.

Начиная с 1960-х гг. изучением якутского песенного фольклора активно занимается этномузыковед Э.Е. Алексеев. В фундаментальном труде «Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни)» (1976) он пишет: «На ранних этапах становления народнопесенных ладов “разрешающая способность” полутоновой нотации является недостаточной. В связи с этим в настоящем исследовании (как и в других опубликованных мною работах) применяется уточненный способ нотации, сущность которого заключается в том, что каждый полутоном делится на три равные части – единицы звуковысотности». Для обозначения микроальтерации рядом с употребляемыми знаками # – диез и b – бемоль используются их дополнительные изменения: † – микроальтерационное повышение; ‡ – микроальтерационное понижение [4, с. 46]. Подобные знаки применялись многими исследователями. Известный музыковед Ю.И. Шейкин в своих работах также придерживается данных обозначений при повышении и понижении мик-

роальтераций. Он отмечает, что особенностью якутского олиготонового пения является экмелика. При этом, как подчеркнул ученый, в исполнительской культуре народов Сибири «тембровое начало предпочтительнее и важнее звуковысотного» [5, с. 247]. Автор предположил, что «тембровые тексты <...> явились первым эталонирующим инструментом, способствующим формированию этнического звуко-идеала» [6, с. 252].

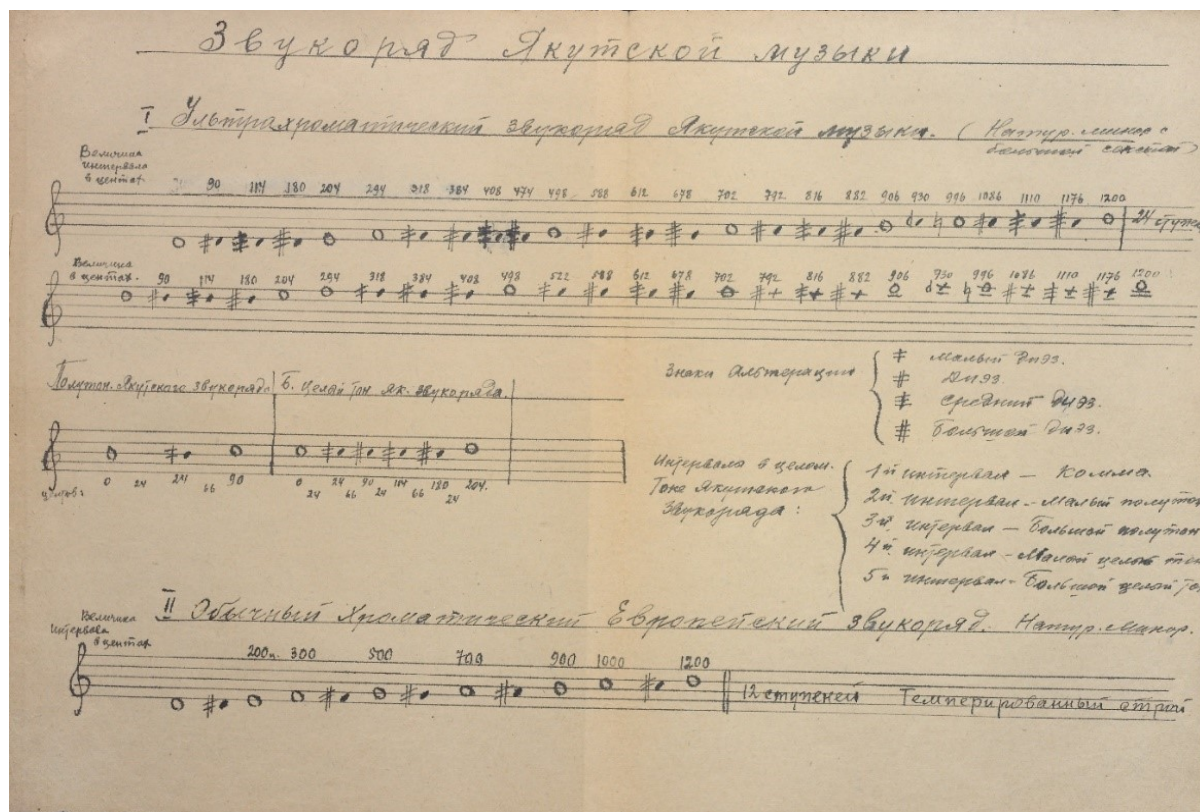

Рисунок 2 – Звукоряд якутской музыки

При записи буквенных обозначений исследователями применялись «дополнительные слоги, предложенные в свое время Г. Римским-Корсаковым (1925, 52–78): it – для микроальтерационного повышения, et – для понижения» [7, с. 47].

Используя данные указания, мы составили таблицу микроинтервальных знаков и буквенных обозначений (табл. 1).

Таблица 1 – Микроинтервалы якутской музыки

	Обозначения в микрохроматическом звукоряде	Буквенное обозначение		Обозначения в микрохроматическом звукоряде	Буквенное обозначение
1	ре	d	19	соль # = ля b	gis = as
2	ре ↑	dit	20	ля ↓ b	asit
3	ре ↓ #	diset	21	ля ↓	at
4	ре # = ми b	dis = es	22	ля	a
5	ми ↑ b	esit	23	ля ↑	ait
6	ми ↓	et	24	ля ↓ #	aiset
7	ми = фа b	e = fes	25	ля # = си b	ais = b
8	ми ↑ = фа ↑ b	eit = fesit	26	си ↑ b	bit
9	ми ↓ # = фа ↓	eiset = fet	27	си ↓	het
10	ми # = фа	eis = f	28	си = до b	h = cis
11	фа ↑	fit	29	си ↑ = до ↑ b	hit = cesit
12	фа ↓ #	fiset	30	си ↓ # = до ↓	hiset = cet
13	фа # = соль b	fis = ges	31	си # = до	his = c
14	соль ↑ b	gesit	32	до ↑	cit
15	соль ↓	get	33	до ↓ #	ciset
16	соль	g	34	до # = ре b	cis = des
17	соль ↑	git	35	ре ↑ b	desit
18	соль ↓ #	giset	36	ре ↓	det

Для системы 36-ступенного звукоряда данные обозначения микроинтервалов ясны и не требуют введения дополнительных знаков альтерации, при этом гибкость мелодического движения приближает нотную запись к подлинному народному звучанию. Э.Е. Алексеевым создана современная версия изданных ранее исследований. На его личном сайте опубликована электронная книга «Якутские народные песни: становление лада», где наряду с нотными примерами представлены образцы песен, записанных ученым в этнографических экспедициях [8].

В настоящее время нет общепринятых обозначений для записи микрохроматики. Это подтверждает российский музыковед Л.О. Акопян. Он пишет: «В отличие от нотной записи музыки в других интервальных родах (например, в нотации европейской диатоники и хроматики) для микроинтервалов никогда не существовало и до сих пор не существует единой и общепринятой системы нотации» [9, с. 354]. Современные исследователи предлагают нотирование микрохроматики сделать «максимально понятной не только для композиторов, но и для исполнителей». Основываясь «на максимальной конвенциональности знаков, единстве принципа обозначений», они призывают стандартизировать систему нотации микроинтервалов, что, по их словам, «позволит упростить музыкальную практику в области произведений с микроинтервалами и сделать произведения более доступными для музыкантов, а в результате – и для публики», при этом система представленных ими обозначений весьма отлична от примеров, рассмотренных в данной статье [10, с. 141].

Формирование, развитие и концептуальное становление этнокультурной среды во многом обусловлены интеллектуальным и духовным потенциалом общества. В XX в. на культуру народов Якутии большое влияние оказали общественно-политические процессы. В социуме активно популяризировались новые формы исполнительского творчества. В условиях взаимодействия коренных этносов с носителями европейской музыкальной культуры фольклор получил новый эволюционный импульс. Распространение русской песенной традиции изменило интонационное мышление автохтонных народов. В настоящее время продолжающееся отдаление фольклора от его интонационного первоисточника приводит к утрате генетической памяти народа. Тем не менее через микрохроматику возможен возврат к исконному мелодическому звучанию народной песни для возрождения, а в дальнейшем – и ретрансляции культурного кода северных этносов. Представленный материал призван обратить внимание на важность сохранения и корректного нотирования якутского фольклора.

Ссылки:

1. Алексеев Э.Е. Проблемы формирования лада (на материале якутской народной песни) : исследование. М., 1976. 288 с., с нот.
2. Жирков М.Н. Якутская народная музыка. Якутск, 1981. 118 с., с ил.
3. НА РС (Я) Ф. 1457. Оп. 2. Д. 335. Л. 20.
4. Алексеев Э.Е. Указ. соч. С. 46.
5. Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири. Сравнительно-историческое исследование. Нотография Т.И. Игнатъевой. М., 2002. 718 с.: ил., карты, ноты.
6. Там же. С. 252.
7. Алексеев Э.Е. Указ. соч. С. 47.
8. Эдуард Алексеев. Персональный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://eduard.alekseyev.org> (дата обращения: 20.02.2020).
9. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010. 855 с.
10. Хруст Н. Нотация микроинтервалов в современной музыке: необходимость стандартизации // Музыкальная академия. Вып. 4. 2018. С. 136–141.

Редактор: Фетисова Ирина Викторовна
Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович