Библиографический список

1. Карелина, Е. К. Ростислав Миронович и национальный оркестр ТНР / Е. К. Карелина // Культура, искусство и образование в регионах Сибири: мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. – Кызыл, 2008. – С. 122–126.
2. Магеров, И. М. Иван Минин – подвижник оркестра народных инструментов / И. М. Магеров // Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. мат-лов науч.-практ. конф. (г. Кызыл, 25 марта 2005 г., 4 апреля 2006 г.); Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргал-оола; ред.-сост. Е. К. Карелина. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. – 2006. – Вып. 2. – С. 75–82.
3. Ондар, С. Б. Оркестр тувинских национальных инструментов Кызылского колледжа искусств: проблемы и перспективы / С. Б. Ондар // Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. мат-лов науч.-практ. конф. (2008–2012 гг., г. Кызыл) / отв. ред. Е. К. Карелина. – Кызыл: Типография КЦО «Аныяк», 2012. – Вып. 3. – С. 123–126.
4. Карелина, Е. К. Тувинский национальный оркестр: вчера, сегодня, завтра... / Е. К. Карелина // Музыкальная академия. – 2006. – № 2. – С. 40–45.
5. Ондар, С. Б. Тувинская мастерская Б. Ч. Гомбоева и его инструменты / С. Б. Ондар // Актуальные проблемы современного гуманитарно-художественного образования школьников и студентов: мат-лы III межрегион. науч.-практ. конф.: сб. ст. / под. ред. Н. П. Шишляниновой. – Абакан: Изд-во ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2011. – С. 42–45.
6. Ондар, С. Б. Современный оркестр тувинских национальных инструментов Ансамбля песни и пляски профессионально-технического образования Республики Тыва при ГПТУ-4 г. Кызыла / С. Б. Ондар // Культура, искусство и образование в регионах Сибири: мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (21 марта и 10 мая 2007 г., Кызыл) / сост. канд. иск. Е. К. Карелина. – Кызыл: ГОУ СПО Кызылское училище искусств им. А. Б. Чыргал-оола, 2008. – С. 149–155.

© Ондар С. Б., 2019

УДК 681.81(571.56)

ЯКУТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Томская Анна Ивановна,

старший преподаватель

Арктический государственный институт культуры и искусств

преподаватель

Якутский музыкальный колледж им. М. Н. Жиркова

руководитель ансамбля якутских инструментов «КЫЛ САХА», артистка оркестра национальных инструментов

Национальный театр танца РС (Я) им. С. А. Зверева – Кыыл Уола (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))

Данная статья посвящена истории становления и развития якутского музыкального инструментария. В ней рассматриваются история создания и деятельность первого профессионального оркестра национальных инструментов Якутии и ансамбля якутских самобытных инструментов «КЫЛ САХА». Значительное внимание уделено описанию якутских национальных музыкальных инструментов, способов и приёмов игры на них. Рассказывается также о мастерах-изготовителях якутских музыкальных инструментов.

Ключевые слова: якутские музыкальные инструменты, хомус, кылыкх (кырымпа), тансыр, оркестр национальных инструментов, кыл, мастер Руслан Габышев, ансамбль самобытных инструментов «КЫЛ САХА».

YAKUT MUSICAL INSTRUMENTS: TRADITIONS AND MODERNITY

Tomskaya Anna Ivanovna,

senior lecturer

Arctic State Institute of Culture and Arts

teacher

Yakut College of Music named after M. N. Zhirkova

Head of the Yakut Instrument Ensemble "KYL SAKHA", artist of the orchestra of national instruments

National Dance Theater of the North named after S. A. Zverev - Kyil Uola (Yakutsk, the Republic of Sakha (Yakutia))

This article is devoted to the history of the formation and development of the Yakut musical instrumentation. It examines the history of the creation and activities of the first professional orchestra of national instruments of Yakutia and the ensemble of original Yakut instruments "KYL SAKHA". Considerable attention is paid to the description of the Yakut national musical instruments, methods and techniques of playing them. It also tells about craftsmen making Yakut musical instruments.

Key words: Yakut musical instruments, khomus, kylykakh (kyrympa), tansyr, national instrument orchestra, kyl, master Ruslan Gabyshev, original instrument group "KYL SAKHA".

У народа саха музыкальный инструментарий не так богат, как устное народное и песенное творчество, но всё же один инструмент – якутский хомус – в настоящее время известен во всём мире. Наряду с хомусом к древним самобытным якутским инструментам относятся струнно-смычковый инструмент кылыһах (кырыымпа), дүнгүр (шаманский бубен) и несколько видов ударных инструментов.

Значительное место в развитии инструментария, как и музыкальной культуры Якутии в целом, занимает многогранная деятельность основоположника профессионального якутского музыкального искусства Марка Николаевича Жиркова. Занимаясь музыкально-этнографическими исследованиями, основываясь на устных рассказах знатоков старины, он собрал сведения о 14 видах музыкальных инструментов и дал им подробное описание. К ним относятся якутский и эвенкийский хомусы, эвенский варган; свирель или флейта из лебязьей кости; тальниковая или деревянная дудка; ветряная сирена для сбора скота; якутский бубен; большой выдолбленный кюпсюр; поколотка с металлическими струнами; резонирующий или ветряной бубен; табыки; иирэр дьаҕа; разнообразные щоркунцовые инструменты: хобо; бубен шамана и атрибуты к нему (а также побрякушки и атрибуты одежды шамана); щипково-струнно-ударный «Мааковский дүнгүр»; якутская самодельная скрипка (кырыымпа) [1, с. 81].

Пути дальнейшего развития якутского музыкального инструментария М. Н. Жирков видел в реконструкции самобытных якутских инструментов, в обогащении якутского музыкального инструментария за счёт культуры родственных азиатских народов, наконец, в создании оркестра национальных инструментов [1, с. 82].

Идея создания оркестра начала претворяться в жизнь в начале 60-х гг. прошлого века. В 1961 году в г. Якутске была проведена выставка, где были представлены инструменты,

изготовленные якутскими мастерами. В 1962 году по чертежам московского конструктора П. А. Шошина в экспериментальной мастерской Всероссийского хорового общества г. Москвы были изготовлены четыре комплекта для оркестра якутских народных инструментов, состоявших из 24 инструментов струнно-смычковой, струнно-щипковой и ударно-шумовой групп. Щипковые инструменты тансыр и кылыһах (якутская балалайка) были изготовлены по образцу конструкции инструментов русского оркестра и имели такие разновидности, как прима, альт и бас.

В 1963 году в Якутском музыкальном училище был создан первый оркестр якутских народных инструментов. В его состав, как и в других оркестрах народов России, был введён баян. В 1967 году бурятские мастера под руководством конструктора-изготовителя Б. Д. Дугарова, используя материалы М. Н. Жиркова и отдельные экземпляры существующих якутских инструментов, создали варианты инструментов для якутского оркестра. Некоторые конструктивные недостатки инструментов оказались неприемлемы для исполнителей. «Шошинские» и «дугаровские» комплекты не получили широкого распространения и одобрения у населения республики в связи с недостаточной национальной специфичностью звучания. Но в целом в развитии якутского музыкального инструментария они сыграли положительную роль, доказав, что оркестр якутских инструментов можно создать. Эти эксперименты подтолкнули многих местных мастеров к изготовлению различных музыкальных инструментов. Огромную роль в развитии и реконструкции якутского инструментария сыграли такие мастера-изготовители, как И. Д. Избеков-Уустаах, А. И. Чахов, В. А. и М. В. Мохначевские, П. П. Семёнов. Неоценим в развитии якутского инструментария также вклад пропагандистов, народных мастеров Л. Н. Турнина, П. И. Деляева, И. М. Неустроева, П. Е. Слепцова, С. И. Гоголева-

Амынньыкы Уус, И. Ф. Захарова-Кылыады Уус и др.

Появление реконструированных инструментов послужило основой для создания якутских ансамблей и оркестров. В настоящее время в республике действуют и плодотворно работают несколько оркестров якутских инструментов при Детских школах искусств. Во всём мире известны Альбина Дегтярева с этно-группой «Айархаан», Клавдия и Герман Хатылаевы как искусные исполнители на якутских музыкальных инструментах.

Пропагандистом и популяризатором профессионального исполнительства на якутских национальных музыкальных инструментах является Оркестр Национального театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева – Кыыл Уола (руководитель Николай Петров), который был создан в 1993 году (рис. 1). Коллектив ведёт активную концертную деятельность, пропагандирует народное инструментальное исполнительство, работает над развитием якутского инструментария, занимается популяризацией национальной музыки. Сегодня в оркестре задействованы все известные якутские инструменты. В состав оркестра также введены баян, скрипки, флейта, бас гитара.

Далее поведём разговор о якутских национальных музыкальных инструментах.

Хомус – один из древнейших музыкальных инструментов, прошедший через века и практически не изменивший свой внешний вид. Это известный в мире язычковый инструмент-варган. При игре хомус прижимают к зубам, рот служит резонатором. Регулируется звук губами и языком. Железный хомус используется как инструмент богатых темброво-кolorистических возможностей. Репертуар нашего оркестра содержит ряд оригинальных произведений с хомусом.

Кырыымпа (или, по забытому названию, *кылыһах*) [2, с. 20] играет в якутском оркестре важную роль в качестве солирующего национального музыкального инструмента. По мне-

нию А. И. Чахова, традиционно этот инструмент должен находиться на коленях исполнителя; звук из него извлекается щипком или смычком (*чаачар*) [2, с. 24]. Исполнитель держит инструмент на коленях, пальцами нажимает струны, не доводя нажим до грифа, извлекая флажолетные звуки. Со временем исполнители освоили иные способы игры, в частности, с опорой на грудную клетку или держа на плече. В нашем оркестре используются следующие разновидности этого национального музыкального инструмента: *тойук-кырыымпа*, *хоппо-кырыымпа* и *сэргэ-кырыымпа*, а также *кыл* (*кылыһах*). *Хоппо-* и *сэргэ-кырыымпы*, изготовленные мастерами М. В. и В. А. Мохначевскими, похожи на классические скрипки. Способы и приёмы игры на них схожи с игрой на скрипичных инструментах. *Тойук-кырыымпа* имеет две металлические струны; корпус инструмента круглой формы. Держат *тойук-кырыымпу* вертикально, упирая в колено.

Кыл (*кылыһах*) изготовлен мастером Р. П. Габышевым, который является артистом нашего оркестра. На *кыл* (*кылыһах*), как и на *тойук-кырыымпе*, играют сидя, зажав корпус между коленями или держа на колене, гриф держится левой рукой почти вертикально вверх. Корпус инструмента деревянный, он имеет форму камелька (якутской печи), обтянутого кожей. На шейку натягиваются две или три струны из конских волос, струны настраиваются в унисон, кварту, квинту. Звукоизвлечение флажолетное, играют на инструменте, не прижимая пальцы к грифу. Смычок слегка выгнутый, крепление волоса свободное, что позволяет регулировать силу его натяжения во время игры, зажимая ладонью.

Тансыр (малый, альтовый, басовый) – струнно-щипковый трёхструнный инструмент квартетного строя (e, a, d). У древних якутов существовал прообраз этого инструмента, и он был струнно-смычково-щипковым [2, с. 56]. Первый вариант реконструированного тансыра

отличался от настоящего. Дека была из кожи, на грифе не было ладов, металлических порошков. В основу же современного тансыра квартового строя легли инструменты народов Средней Азии и русской домры. Тансыр отличается от домры формой корпуса, образованной двумя плоскими деками с обечайкой. Гриф разделён на полутоновые лады-порожки. Звук извлекается медиатором. С домрой схож и характер звука. Диапазон звука на малом тансыре чуть больше двух октав (e^1 -a-h³). В 1994 году московский мастер В. Н. Алексеев по эскизам якутского мастера В. А. Мохначевского изготовил для нашего оркестра два струнно-щипковых инструмента – тансыр и кылыһах – якутскую балалайку. Тансыр используется не только в ансамблевой, но и в сольной практике. По мнению знатока якутского инструментария А. И. Чахова, тансыр и кырыымпа в корне имели один эталонирующий образ кылыһах. Предпочтение игры со смычком привело к укреплению в народной среде кылыһах-кырыымпы, а манера игры щипком дала основу для реконструкции инструментов тансыр и кылыһах (якутской балалайки).

Кылыһах (якутская балалайка) – струнно-щипковый инструмент. Раньше струнно-смычковый инструмент «кыллаах кырыымпа» называли *кылыһах* [2, с. 20]. Слово «кылыһах» состоит из двух корней «кыл» и «сах». Согласно словарю Э. К. Пекарского, *кыл* – это волос конского хвоста или гривы, который служит струной. *Сах* обозначает удар по какому-нибудь предмету вскользь. В современной исполнительской практике, в том числе и в нашем оркестре, используется созданное семейство трёхструнных кылыһах (якутских балалаек), к которым относятся прима, секунда, альт. Их роль преимущественно аккомпанирующая.

Ударные инструменты оркестра изготовлены в республиканской мастерской с. Бердигестях мастерами А. И. Чаховым и А. М. Брод-

никовым. Группу ударных инструментов представляют бубны, күпсүр (кюпсюр), дьаба, хобо, хабардьа. *Дүнгүр* (дюнгор) (род шаманского бубна) состоит из эллипсообразного деревянного обода, обтянутого кожей, с внутренней стороны имеет железную крестовину, увешанную колокольчиками. Ударяют в бубен «былааһах» – деревянной лопаточкой, покрытой шкурой. *Күпсүр* (кюпсюр) сделан из выдолбленного дерева, обтянутого с обоих концов кожей. Ударяют по ним кожаной колоушкой. Кюпсюр имеет разные размеры, отчего зависит высота звука. *Дьаба* (джага) – ударно-шумовой инструмент, представляющий собой полую деревянную погремушку. Снаружи на инструмент нанизаны деревянные бабки. Трескучий звук от ударов друг о друга деревянных бабок и о поверхность погремушки извлекается путём встряхивания инструмента. *Хобо* – аналог деревянной коробочки. *Мас хобо* – ударный инструмент, который состоит из нескольких деревянных пустых коробочек определённой высоты, соединённых между собой. *Хабардьа* (хабарджа) – своеобразный аналог маракаса. Это плоский полый деревянный короб с находящимися внутри круглыми шариками. Звук извлекают ребром ладони или путём покачивания инструмента в разные стороны.

В оркестре работал мастер-изготовитель, экспериментатор Н. Е. Орлов, который на основе найденных в народе инструментов и традиционной бытовой утвари изготовил духовые и ударно-шумовые инструменты, такие как: дуораанчык, айаа, дырылатар из коровьего рога, свистульки – чыбырбатыр, чуһуурдар, разнообразия дьаба, мас табык и т. д. *Дуораанчык* (дуорааннык) – язычковый духовой инструмент, сделанный из камыша с надрезным язычком и шестипальцевыми отверстиями. Имеет диатонический звукоряд. *Айаан* – звукоподражательный духовой инструмент, название которого происходит от слова «айаатыыр» (букв. ‘горланит’, ‘ревёт’). Из него пу-

тём втягивания в себя воздуха извлекаются звуки обертонового ряда, имитирующие крик животного. *Айаа* – инструмент, похожий на айаан, сделан из бересты.

В настоящее время оркестр ведёт работу по канонизации традиционных якутских национальных инструментов. Предстоит огромнейшая работа над техническим совершенствованием якутских музыкальных инструментов и расширением их выразительных возможностей совместно с этнографами, мастерами-изготовителями и исполнителями.

Начиная с 2014 года инструментарий нашего оркестра стал пополняться аутентичными инструментами кылыһах Руслана Габышева, которые дали новое звучание якутскому оркестру в плане тембра, красок, дополнив якутскую партитуру. Инструменты мастера дали большой толчок в развитии всего якутского инструментария в целом. В республике возрождается изготовление инструментов и исполнительство на самобытном якутском струнно-смычковом инструменте кылыһах со струнами из конских волос. Р. Габышев воссоздал новый вид кылыһах – «кыл». Являясь не только мастером, но и прекрасным исполнителем, он добился неповторимого звучания инструмента. Его инструмент высоко оценил известный мастер А. И. Чахов, который сказал, что именно Русланом Прокопьевичем найдены звуки, которые они, мастера, искали более 50 лет. Именно на его «кыле» точно воспроизводятся якутские кылыһахи при звукоизвлечении, и можно услышать якутские манеры пения: дьиэрэтии и дэгэрэн. «Кылысахи Руслана Габышева знатоки называют «говорящими». Они и правда будто разговаривают по-якутски», – говорит известный музыковед А. П. Решетникова.

Пропагандистами инструмента «кыл» и популяризаторами исполнительства на нём является ансамбль «КЫЛ САХА» (рис. 2), который был создан в декабре 2014 года. Все струнно-смычковые инструменты ансамбля изготовле-

ны мастером и солистом ансамбля Русланом Габышевым. В состав ансамбля входят музыканты оркестра национальных инструментов НТТ РС(Я), артисты театра Олонхо, преподаватели музыкального колледжа. За эти годы ансамбль принял участие во многих мероприятиях, концертах, он часто участвует в телепередачах. Музыканты сотрудничают с этноисполнителями, театром Олонхо и др. В декабре 2015 года выступление ансамбля высоко оценили московские и питерские зрители и слушатели. Председатель Союза композиторов России Р. Ф. Калимуллин на IX Съезде композиторов Якутии (2016 г.) о выступлении ансамбля сказал: «Ансамбль «КЫЛ САХА» при помощи музыкальных инструментов воспроизводит ваше национальное пение. Это уникальный коллектив, который обладает специфическим звучанием. Это несравнимо ни с чем». В апреле 2016 года состоялся первый творческий концерт ансамбля. Впервые в республике на протяжении всего концерта звучал возрождённый самобытный струнно-смычковый инструмент кыл со струнами из конских волос. Летом на национальном празднике «Ысыах» ансамбль подарил гостям и зрителям Якутска праздничный концерт в местности «Ус Хатын». Ансамбль – участник III Международного фестиваля «Встреча Шедевров Юнеско на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016 г.), VI международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры» – Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017 г.), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017 г.). Кроме того, ансамбль является лауреатом республиканского фестиваля-конкурса, посвящённого 115-летию С. Зверева-Кыыл Уола (Сунтары, 2015), лауреатом этномузикальной Премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» (Красноярский край, 2017 г.).

Рис. 1. Оркестр Национального театра танца РС(Я) им. С. А. Зверева – Кыыл Уола

Рис. 2. Якутский ансамбль «КЫЛ САХА»

Солист и мастер ансамбля Руслан Габышев – участник 43 Международного фестиваля традиционной музыки в Казахстане (2015 г.), IX Международного фестиваля тюркской традиционной музыки «Астана-Аркау» (2016 г.). В марте 2017 года Руслан Габышев принял участие в праздновании весеннего праздника «Наурыз» в городах Шымкент, Туркестан, Кентау, Кызылорда, Алматы Республики Казахстан.

С целью возрождения и сохранения якутского струнного смычкового инструмента кыл (кылыһах) ведутся и образовательная, и научная работы. В Якутском музыкальном колледже (училище) и АГИИК в учебную программу

включены дисциплины по обучению на якутских струнно-смычковых инструментах. Музыканты ансамбля «КЫЛ САХА» планомерно ведут занятия, мастер-классы по ознакомлению с якутскими национальными музыкальными инструментами и начальному обучению игре на них. Для формирования традиции исполнительства в данное время разрабатывается проект концепции (разработчики концепции: Н. П. Петров – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра национальных инструментов НТТ РС(Я), А. И. Томская – руководитель ансамбля «КЫЛ САХА» М. И. Шамаева – музыковед).

Библиографический список

1. Жирков, М. Н. Якутская народная музыка / М. Н. Жирков. – Якутск, 1981.
2. Чахов, А. И. Саха былыргы музыкальной инструменнара / А. И. Чахов. – Якутск, 2011.

© Томская А. И., 2019