

ЯКУТСКИЕ СКАЗИТЕЛИ: ИСКУССТВО ПЕНИЯ

Корякина Антонина Федоровна

кандидат педагогических наук,

ученый секретарь научно-исследовательского института Олонхо
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

УДК 398.22 (512.157, 512.31)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФНФ в рамках научного проекта №15-04-00496 (а)

Аннотация. В статье освещается вопрос об искусстве пения ранних олонхосутов. Уникальность пения в олонхо состояла в том, что олонхосут пел мужскими и женскими голосами. Олонхосут, исполняя множество женских и мужских ролей, наделял каждого персонажа неповторимой мелодией, исполнял их песни с индивидуальной, только свойственной ему творческой манерой. Народ высоко ценил олонхосутов, у кого был красивый, богатый, своеобразный голос, следовательно популярность олонхосута зависела во многом от его мастерства пения. В оценке голоса олонхосута имели значение виртуозные звуковые украшения, тональность, темп, ритм, умение передать душевное состояние героя и другие факторы.

Сведения об искусстве пения ранних олонхосутов остались только в воспоминаниях современников, в преданиях, старинных легендах в связи с невозможностью фиксации их с применением технических средств. Исследование опиралось на воспоминания, записанные фольклористами, собирателями из устных свидетельств очевидцев. Воспоминания свидетелей живого исполнения олонхо подтверждают тот факт, что воспринимать олонхо на слух в живом исполнении олонхосута - это было нечто особенное, удивительное, восхитительное. Хотя голос каждого олонхосута можно было охарактеризовать одним только словом "красивый", каждому в воспоминаниях находится свое, индивидуальное слово, какой-то окраской отличающее их. Свои голоса олонхосуты умели украшать всевозможными красивыми звуками, своеобразными красками, и для описания особенностей голоса каждого олонхосута современниками находились точные эпитеты, сравнения. Голос олонхосута был непомерно богат, неповторим, с широким диапазоном, со своеобразными

оттенками, тембровыми окрасками, удивителен по красоте и силе воздействия. Олонхосуты пользовались всеобщей любовью, о них слагались легенды, которые переходили из уста в уста.

Ключевые слова: олонхосут, песенное искусство, величайшее музыкальное творение, бесценные традиции живого исполнения, своеобразная манера исполнения, богатство голоса, память народа, описание особенностей голоса, восхищал слушателей.

Олонхо – веками складывавшийся сказителями якутский героический народный эпос, отличающийся непомерным богатством поэтического языка, насыщенный образными сравнениями, украшенный различными эпитетами, метафорами, сравнениями, алгысами, заклинаниями, пословицами, поговорками, крылатыми словами. Язык олонхо отличается разнообразием, богатством средств художественного описания, гармоничностью, стройностью, слаженностью. Кроме того это еще и величайшее музыкальное творение народа саха в силу того, что в общем повествовании большой объем занимают песенные эпизоды. В словаре Э.К. Пекарского читаем: "Олонхолоо - излагать героическую поэму, передавая чужие речи пением с соответствующим контексту изменением голоса" [1, 1818]. Народный писатель Суорун Омоллон писал: "Олонхо - явление не только чисто литературное, но и одновременно музыкальное творение" [2, 30]. В том, что олонхо в значительной своей части не сказывается, а поется, заключается отличие его от эпосов многих народов мира.

Тексты многих ранних олонхо сказителей увековечены, записаны со слов олонхосутов собирателями якутского фольклора разных лет (А.Ф. Миддендорф, О.Н. Бётлингк, И. А. Худяков, Н.С. Горохов, В.Л. Серошевский, Э. К. Пекарский, П.А., Ойунский, Г. У. Эргис, А. А. Саввин, Сэһэн Боло, В.В. Илларионов и др.), таким образом спасены от риска исчезновения. Пение в олонхо в силу своей уникальности, национальной самобытности привлекало внимание музыковедов. Мелодия олонхо за-

писана, положено в ноту А.Ф. Миддендорфом, В.Л. Серашевским, Ф.Г. Корниловым, В.М. Беляевым, Г.А. Григоряном, М.Н. Жирковым, Г.И. Литинским, Э.Е. Алексеевым, Н.Н. Николаевой и др. Музыкальные особенности песен олонхо изучены в исследованиях Г.А. Григоряна, М.Н. Жиркова, Э.Е. Алексеева, Г.Г. Алексеевой, А.С. Ларионовой, Н.Н. Николаевой, В.С. Никифоровой, А.П. Решетниковой и др. Однако сведения о живых исполнениях песен ранними олонхосутами остались только в воспоминаниях современников, в преданиях, старинных легендах в связи с невозможностью фиксации их с применением технических средств. Вопрос о бесценных традициях живого исполнения песен якутского эпоса ранними олонхосутами на сегодняшний день в трудах собирателей и исследователей раскрыт лишь частично и требует исследовательского внимания.

Исполняли олонхо олонхосуты, возвышенные, талантливые и яркие люди с высоким художественным вкусом, феноменальной памятью. "... особенностями исполнения эпоса являлись: прекрасное овладение навыками спонтанной импровизации, своеобразное горловое пение кылысах в эпическом пении «дъизэрэтии ырыа», запоминание огромного массива текста в стихотворной форме. Следовательно, сказителем мог стать человек, обладающий поэтическим и певческим талантом, как мастер словесного и певческого искусства" [3]. Слова эти подтверждаются и композитором М.Н. Жирковым, автором первой национальной оперы, созданной на основе олонхо "Нюргун Боотур Стремительный": "Все эти песни богатырей и других персонажей исполняются одним лицом – олонхосутом. Он не только поэт-импровизатор, но и обязательно певец-актер, в совершенстве владевший искусством перевоплощения" [4, 128]. И.А. Худяков, называвший олонхо сказкой, а олонхосута сказочником, писал: "Якутская сказка неразлучна с песней; "Скажи-спой сказку" (ыллаа-олонхолоо), - говорят сказочнику. И начинает сказочник "петь-говорить" целую эпопею..." [5, 366]. По его мнению, пение в олонхо "весьма оживляет рассказ" [5, 366]. "Мелодии олонхо разнообразны и соответствуют характеру участвующих героев: они и героичны, и лиричны, и комичны" [2, С.30].

Музыковедами отмечается, что ведущими стилями пения якутского эпоса являются "дъизэрэтии"- торжественное пение с гортанными призвуками-кылысахами и дэзэрэн, отличающийся более развитым мелодическим строем, преимущественно связанный с бытовым пением" [6]. Кылысах, характерном песням олонхо, музыковед Э.Е. Алексеев определил как "специфические гортанные призвуки, создающие иллюзию двухголосия" [7, 1].

Традиционное исполнение песен, мотивов олонхо передавалось олонхосутами из поколения в поколение. Благодаря их искусству дошло из древности до нас пение наших предков с сохранением мелодических особенностей. Олонхо пронесло из глубокой древности в наше время национальное

пение с индивидуальной исполнительской особенностью, и благодаря именно олонхо мы получили это народное достояние как бесценный подарок от своих предков.

Первые исследователи фольклора Якутии писали о музыкальности, любви к хорошей песне якутского народа. Один из первых исследователей олонхо В.Л. Серошевский в своем знаменитом труде "Якуты" писал: "Якуты очень любят слушать хорошее пение, и певцы их, видимо, дорожат мнением слушателей". Высоко ценился олонхосут, который не просто пел, а "поет...словно сердце из груди вынимает" [8, 570]. О песенном даре певцов слагались легенды. У В.Л. Серошевского есть следующие интересные воспоминания: "У Артамона из Намского улуса голос обладал звучностью, пение душою. Когда он пел, с женщинами случалась истерика (мэнриер), мужчины, очарованные, ослабевшие, точно маленькие дети, не могли уйти. От его пения сохли деревья и люди теряли рассудок. А про другого знаменитого певца, Мачаяр рода Салбан, выражались, что если бы второй такой нашелся, то от их пения из трех деревьев погибло бы одно!...Ему платили, чтобы он только не пел" [8, 573].

Неудивительно, что народ, любящий, ценящий хорошее пение, восхищался певческим талантом олонхосутов, признавал только олонхосутов, у кого был красивый, богатый голос. В оценке голоса олонхосута имели значение виртуозные звуковые украшения, тональность, темп, ритм, умение передать душевное состояние героя и другие факторы.

Удивительную красоту пения некоторых ранних олонхосутов история сохранила в памяти народа, в воспоминаниях, записанных фольклористами, собирателями из устных свидетельств очевидцев, информантов.

Олонхосута окружали таинственным ореолом. В легендах говорилось, что знаменитый певец в своей личной жизни счастлив не бывает, так как он "тревожит своей песней духов и обращает на себя их внимание" [8, 573]. "Считалось также опасным иметь слишком звучный красивый голос, ибо с непревзойденным певцом непременно будет состязаться злой дух-абаасы, которого необходимо побороть во избежание беды" [9]. Г.У Эргис в подробном описании творческого пути И.Г. Тимофеева-Теплоухова пишет "в расцвете своего таланта прекращал на многие годы сказывание олонхо из-за суеверного предрассудка, согласно которому с хорошими олонхосутами и певцами будто бы состязаются злые духи-абаасы и из зависти вредят им. Иннокентий Гурьевич потерял всех своих детей и полагал, что такое горе постигло его за незаурядный сказительский талант: злые духи, позавидовав ему, лишили его счастья" [10, 404]. Кроме того в воспоминаниях об олонхосутах упоминаются истории, когда олонхосуты лечили слушателей от тяжелых недугов, спасали от смерти. Все эти предания говорят о том, что олонхосутов любили, оберегали, считали людьми не простыми, а наделенными природным даром.

Свои голоса олонхосуты умели украшать всевозможными красивыми звуками, своеобразными красками, и для описания особенностей голоса каждого олонхосута современниками находились точные эпитеты, сравнения. Легендарный герой народа Василий Манчаары в свое время считался одним из самых талантливых олонхосутов. Яркий образ Манчаары воссоздается благодаря воспоминаниям современников: “У Манчаары был сочный, красивый голос” [11, 48], “был звонколысым человеком” [11, С.122], “Манчаары обладал красноречием, был хорошим певцом и импровизатором” [11, С.53]. В фольклорных исследованиях подтверждается, что он обладал тенором и четкой дикцией. Бабушка С.А. Зверева-Кыыл Уола Балбаара, лично знавшая Манчаары, в своих рассказах о нем говорила, что у него был низкий густой голос” [12, 268]. Из данных воспоминаний можно предположить, что у Манчаары был голос с весьма широким диапазоном.

Профессор В.В. Илларионов записал воспоминания об олонхосуте Николае Васильевиче Килэмпири, который во многих состязаниях олонхосутов одерживал победу: “У него был удивительный голос, похожий на редкий голос стерха. Согласно преданиям, когда Килэмпири исполнял песнь богатырей-айыы, даже посуда “пела”, земля (глина) сыпалась с балагана” [13, 81]. В этих словах мы видим, что народ превращал своих любимцев в живые легенды. В них кроется преклонение перед дарованным природой талантом олонхосута.

Бурнашев Николай Петрович – Боодьоҕос (Бооджогос) (1842–1950), выдающийся олонхосут Борогонского улуса, из большого репертуара которого было записано известное олонхо «Кыыс Дэбилйэ бухатыыр» (Богатырка Кыыс Дэбилйэ) в 1941 г. Олонхо данное поставлено в 2002 г. выдающимся режиссером нашего времени А. С. Борисовым на сцене Саха академического драматического театра им. П. А. Ойунского и номинировано в престижной Всероссийской театральной премии «Золотая маска». В воспоминаниях о Николае Петровиче мы читаем, что у него был “звучный глубокий голос”, “поражал слушателей своим искусством и доставлял им огромное наслаждение”. В его родных местах рассказывают, когда “Николай Петрович пел особенно вдохновенно, от души, самозабвенно отдавшись песне, в тон его голосу звенела в доме посуда”; “обладал редким по силе и красоте голосом”, “Пение Николая Петровича, особенно голос, ставили намного выше, чем искусство знаменитого современника-олонхосута Кюех Бетюркя (Петра Олесова) из соседнего наслега” [14, С. 291].

Олонхосут Түбүяй-Жарханского наслега Сунтарского улуса Васильев Яков Степанович – Таҕа Уола Ырдьян Дьаакып (Ырджанг Джаакып Сын Тага (1855–1928) считал, что «Олонхосут может считаться великим олонхосутом, исполнителем только в том случае, если в его репертуаре 99 полновесных олонхо песен-тойуков» [15, С.85]. По свидетельству В. П. Меркурьева, в своих высказывани-

ях о Ырдьян Якове С. А. Зверев-Кыыл Уола говорил, что «старик Яков обладал нежным, знаменитым девичьим тенором, был выдающимся танцором, песен и тойуков знал нескончаемо много, он стоял несравнимо выше всех нас» [16, 29].

Сказитель-олонхосут из Мегино-Кангаласского улуса Абрамов Николай Алексеевич-Кынат (1861—1941) обладал удивительным даром импровизации, мастерски исполнял олонхо и воссоздавал их по своим, оригинальным идейно-художественным замыслам. Постоянно занимал первые места на республиканских состязаниях народных сказителей, олонхосутов и певцов, неизменно демонстрируя свое исполнительное превосходство среди олонхосутов, выступавших на рубеже 30-х и 40-х годов. В 1939 при поддержке широкоизвестного в те времена поэта Кюннюк Уурастыырова Н.А.Абрамов-Кынат в здании Верховного Совета ЯАССР исполнил свое олонхо «Хаалбат-сүппэт хараһыктаах санаалаах Харалаан Мохсоҕол». Он восхитил слушателей своим сильным, красивым голосом, талантливым исполнением, дарованным природой, содержанием пения, богатством языка” [17].

Чарующим называется в воспоминаниях голос олонхосута из наслега Чочу Вилуйского улуса Мэнкэр Семена [13, 122].

Олонхосут Назар Петухов “обладал удивительной способностью менять голос от самого низкого до самого высокого. Когда пел, сидел нога на ногу, голос его в полную силу раскрывался примерно после двадцати песней, когда некоторые слушали уже позевывали” [19,].

Сказитель И.Г. Тимофеев-Теплоухов, в совершенстве владеющий поэтическим языком олонхо, с блеском сказывающий повествовательную часть, обладал сильным приятным голосом. Он получил всеобщее признание как хороший олонхосут [8, 404 с.]. О нем также пишут, у него голос был “тихий, грудной, мягкий, спокойный” [10, 55].

О Григории Егоровиче Слободчикове-Тэлээркэ говорили, что у него был открытый, громоподобный голос [20, 206].

Как вспоминали современники, у Бурнашева Иннокентия Ивановича-Тонг Суорун “был густой голос, и он песни героев своего олонхо пел удивительно красивым голосом” [20, 94].

Илья Платонович Кононов – Ырыа Ылдьаа (Чурапчинский улус) до самой смерти пел звучным, звонким, серебристо чистым голосом [20, 81].

Известно, что каждый олонхосут был с индивидуальной, только свойственной ему творческой манерой исполнения песен героев, со своеобразным, отличающимся разными оттенками голосом. Популярность олонхосута во многом зависела от исполнительского мастерства, певческого таланта, красивого голоса. При этом уникальность пения в олонхо состояла в том, что олонхосут пел мужским и женским голосами. Мужских и женских ролей в олонхо было очень много, и они были разнообразны. К примеру, в олонхо Д.М. Говорова “Неспотыкающийся Мулдьу Беге” геро-

ев около тридцати: Верховное божество Юрюн Аар-гойон, богиня- заступница богатыря айыы, богиня чадородия Айыысыт, родоначальники, шаманка, шаман злых духов, шаман Уот Чымыгдай, небесная шаманка Уот Чолбоодой, небесный кузнец Суодай Черный, мудрец Босо Чаадай (Сээркээн Сэсэн), богатыри (Неспотыкающийся Мулдьу Сильный, Кюн Тэгиэримэн, Кырадымыан-богатырь, Балтараа- Баатыр, тунгусский богатырь, Ардьамаан-Дьардьамаан, богатырь абаасы Бюгюстээн Черный), девушки-красавицы айыы (Юрюн Юкэйдээн-куо (Белая Юкэйдээн-красавица), Сыралыман-куо, Кюн Туналынса), “десятник” Кюлюк Дьэргэлгэн, дьэргэ-бааба (Яга баба), кузнецы [21]. Олонхосут, исполняя множество женских и мужских ролей, издавал красивые звуки с помощью свойственных ему приемов украшений голоса: “Важным средством создания контрастных образов служит тембровая окраска голоса сказителя, широкое использование изобразительных приемов, наличие элементов натуралистического звукоподражания” [22].

Г.У. Эргис, считавший олонхо зародышем народной оперы, писал: “Песни разных героев передаются разным тембром, разным тоном, мелодии их также различны, при этом пение не сопровождается музыкальным аккомпанементом. Так, мощным баритоном передают боевую песнь богатыря айыы, грубым басом напевают бахвальство абаасы, тонким высоким голосом плачется плененная красавица, слышатся страстные куплеты девки-абаасы, шепелявя, докладывает парень-вестник Сорук Боллур, причитает старушка Симэхсин Эмээхсин — комический персонаж олонхо” [10, 404]. При этом общий удельный вес песен в олонхо был огромный, о чем свидетельствуют слова И.В. Пухова: “По рассказам современников, “Мюлдьо Сильный” исполнялся Д.М. Говоровым в две ночи, что свидетельствует о большом напряжении олонхосута, вынужденного спеть за ночь около 30 арий...” [9, 73]. Таким образом, можно легко представить, каким же непомерным богатством, каким же широким диапазоном, какой же недюжинной силой должен был обладать голос олонхосута.

В преданиях о вышеуказанном олонхосуте Килэмпира рассказывается о том, как он менял голос при исполнении песен олонхо: “никто не мог устоять перед его голосом, когда он им модулировал: он пел то громко, то тихо, то радостно, то грустно, то плача, то смеясь”. [13, С.81].

Н.П. Бурнашев - Боодьоѳос наделял каждого персонажа неповторимой мелодией. Его исполнение олонхо походило на большой многокрасочный концерт [13, С. 291].

Современник, услышавший живое пение Петра Чехордуна, олонхосута из Боотурусского улуса (1905 -), рассказал : “Когда пел песню сына Чудовища – абаасы, громкий голос у него так гремел, что у меня волосы встали дыбом. А когда пел песню богатыря Юрюнг Уолан, красивый голос

разливался громко, свободно, ровно” [23, С. 45].

Народ проявлял большой интерес к жизни олонхосутов. Вот такое воспоминание о сказителе Назаре Петухове оставил Р.П. Алексеев: “Когда Назар собирался сказывать олонхо, пил много горячего чая. Любил есть чохон и мясо, а мучные не любил. Заходя с улицы в дом, обязательно прогревал горло у очага” [7]. Из воспоминания видно, что насколько олонхосуты берегли свой голос.

Воспоминания свидетелей живого исполнения олонхо подтверждают тот факт, что воспринимать олонхо на слух в живом исполнении олонхосута - это было нечто особенное, удивительное, восхитительное. Олонхосут наделял каждого персонажа неповторимой мелодией, исполнял песни с индивидуальной, только свойственной ему творческой манерой. Описанию голоса каждого олонхосута современниками находились характеризующие только голос данного олонхосута эпитеты, красивые сравнения. Очевидно, что голоса олонхосутов были неповторимы, непомерно богаты тембровыми красками, со своеобразными оттенками, с широким диапазоном, и потому удивительны по красоте и силе воздействия. Олонхосуты пользовались всеобщей любовью, о них слагались легенды, которые переходили из уста в уста.

На сегодняшний день якутский эпос возродился. Появилось новое поколение олонхосутов, исполнителей олонхо. Однако, надо признать, что у некоторых из них не хватает того исполнительского мастерства в пении, которым обладали легендарные олонхосуты. Петь олонхо просто красивым голосом – это далеко не все. Образцом исполнительского мастерства в пении олонхо для современных олонхосутов являются легендарные олонхосуты, искусство которых осталось в памяти народа. Следуя их примеру, современные олонхосуты научились бы украшать свои голоса всевозможными красивыми звуками, своеобразными красками, то есть иметь только свой, индивидуальный подход к песенному искусству олонхо. Чтобы достичь высочайшего уровня настоящих олонхосутов, молодым, начинающим исполнителям надо бы научиться петь так, чтобы у слушателя “волосы стояли дыбом”, чтобы голос “жаворонком разливался”, заливался нежной трелью”, “звенел так тонко, красиво, как у стерха”... Тогда бы сохранились исполнительские традиции олонхо. Тогда бы появились благодарные слушатели, верные поклонники таланта у каждого олонхосута, что имело бы огромное значение в популяризации и в дальнейшем развитии олонхо.

А процессе работы над данной статьей мы пришли к выводу, что выражение “пение в олонхо” в традиционном его употреблении обедняет большое искусство олонхосута, не полностью передает тончайшие оттенки его голоса, который удивлял, восхищал веками не одно поколение поклонников этого величайшего музыкального творчества, название которому Олонхо ■

Список литературы

1. Пекарский Э.К. / Словарь якутского языка. т.II. Петроград. Типография Императорской Академии наук, 1956, т. II. С.1818.
2. Сивцев-Суорун Омоллоон Д.К. О якутском эпосе олонхо / Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова; Науч.-исслед. ин-т Олонхо. - Якутск, 2011. -34 с.
3. Захарова А.Е. / Якутский героический эпос олонхо – шедевр устного и нематериального культурного наследия человечества. www.ifarcom.ru/files/Monitoring/2009/zaharova_olonho.pdf.
4. Жирков М.Н. Якутская народная музыка. - Якутск: Як. кн. изд-во, 1981. - 118 с.
5. Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа. - Ленинград: Наука, 1969. 366 с.
6. Павлова П. В. Претворение особенностей драматургии эпоса олонхо в якутском оперном искусстве: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения / П.В. Павлова ; Уфим. Гос. Акад. Искусств им З. Исагилова. –Магнитогорск, 2012. – 26 с.
7. Алексеев Э.Е. Новое в традиционных стилях якутского музыкального фольклора “дьиэрэтии”, “диэрэн ырыа”. - М., 1964.
8. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического изучения. - М., 1993
9. Пухов И.В. Якутский героический эпос олонхо. - М., 1962.
10. Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. - М.: Наука, 1974.
11. Манчаары норуот номогор . -Дьокуускай: Кинигэ изд-вота , 1972.
12. Аман өс. — Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1971. -294 с.
13. Илларионов В.В. Якутское сказительство и проблема возрождения олонхо./ В.В. Илларионов. –Новосибирск: Наука, 2006. -191 с.
14. Кыыс Дэбилийэ. –Новосибирск: ВО “Наука”. Сибирская издательская фирма, 1993. 330 с.
15. Васильев Г. М. Живой родник: Об устной поэзии якутов. Якутск: Изд-во Якут. филиала СО АН СССР. 1973. 201 с.
16. Меркурьев В. П. Сахаба тэннээбэ суох тойуксут, үгкүүһүт этэ// Д. С. Зверев. Аҕам туһунан аман өс. Якутскай. 1995.
17. <https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwweCjybnKAhXEk3IKHU3NB6UQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kuyaar.ru%2Findex.php%3Fid%3D82&usg=AFQjCNEe5VOgpaKhC78seeBV6ToYXhwKqg&bvm=bv.112064104,d.bGQ>. 15.01. 2015 г.
18. Илларионов В.В. Искусство якутских олонхосутов. – Якутск, 1982.
19. Олонхосуты Мегино-Кангаласского улуса. Якутск : Алаас, 2013. -320с.
20. Говоров Д. М. Будуруйбэт Мулдьу Беге (Неспотыкающийся Мюлдьу Беге). М. — Якутск: Якутское государственное издательство, 1938.
21. Николаева Н. Н. Якутский героический эпос олонхо и зарождение национальной оперы. Автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.02 Диссертации по гуманитарным наукам - <http://cheloveknauka.com/yakutskiy-geroicheskiy-epos-olonho-i-zarozhdenie-natsionalnoy-opery#ixzz3udAuinxD>
22. Чехордуна Е.П. Дэгиттэр олонхоһут П.А. Чехордун. - Якутск, 2014.