

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра этномузыкологии

Туваанжав Содгэрэл, Инга Королькова

Монгольская продольная флейта цуур

Инструмент и наигрыши

Учебное пособие

Санкт-Петербург
Саратов
2020

УДК 780.64; 781.7

ББК 85.31; 85.315

Т 81

Туваанжав С., Королькова И. Монгольская продольная флейта цуур: инструмент и наигрыши: учеб. пособие / С. Туваанжав, И. В. Королькова; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — Санкт-Петербург; Саратов: Амирит, 2020. — 92 с. ISBN 978-5-00140-554-2

Учебное пособие «Монгольская продольная флейта цуур: инструмент и наигрыши» предназначено для студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Оно способствует подготовке музыкантов различных специальностей («Музыковедение», «Композиция», «Искусство концертного исполнительства») и обучающихся по профилю «Этномузыкология» в рамках направления подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». В издании раскрываются особенности происхождения и бытования древней монгольской флейты, дается описание ее устройства, способов изготовления, приемов игры, выявляется репертуарный и жанровый состав наигрышей, приводится их аналитическая характеристика. В тексте размещены образцы флейтовых мелодий, которые могут быть интересны музыкантам-исполнителям, композиторам, исследователям музыкального фольклора.

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, доцент И. С. ПОПОВА
кандидат искусствоведения, доцент Е. Ш. ДАВИДЕНКОВА-ХМАРА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

*В оформлении обложки использован кадр пейзажного и travel-фотографа
Дмитрия Купрацевича. Экспедиция в Западную Монголию, июнь 2016*

ISBN 978-5-00140-554-2

© Туваанжав Содгэрэл, 2020
© Королькова Инга Владимировна, 2020
© Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2020

Содержание

Предисловие	4
Цуур как часть историко-культурного наследия Монголии	8
Особенности распространения традиции игры на цууре	8
Функции цуура в традиционной культуре Западной Монголии	14
Устройство цуура	25
Особенности изготовления	25
Размеры и форма	29
Игровые отверстия	31
Техника игры на цууре	34
Взаимосвязь цуура с горловым пением	34
Постановка рук	36
Роль дыхания. Участие губ, языка, зубов	38
Особенности освоения цуура	40
Система наигрышей и вопросы классификации	45
Происхождение наигрышей и их содержание	45
Репертуар западномонгольских цуурчи	53
Жанровые разновидности наигрышей	55
Структурные и стилевые свойства наигрышей	67
Строй инструмента. Звукоряд наигрышей	67
Ладовые особенности	74
Композиция наигрышей	76
Особенности исполнения наигрышей на цууре	80
Заключение	86
Список использованной литературы	88
Список рекомендуемой литературы	90

Предисловие

Цуур¹ — монгольская версия открытой продольной флейты, распространенной у ряда скотоводческих народов Алтая и Средней Азии². По конструктивным особенностям, звукоизвлечению, происхождению и функционированию *цуур* близок к таким инструментам как башкирский *курай*, тувинский *шоор*, киргизский *чоор*, казахский *сыбызгы*, бурятский *сур*. Эти инструменты отличаются друг от друга некоторыми особенностями строения, количеством игровых отверстий и длиной трубки. В настоящее время многие из них уже оторваны от традиционного контекста бытования. Практически исчез из повседневной практики тувинский *шоор*, о чем свидетельствуют результаты полевых исследований конца XX и начала XXI веков. В музыкальной культуре башкир, казахов, киргизов продольная флейта активно развивается. Она видоизменяется как в конструктивном плане (увеличение количества отверстий, изменение длины, диаметра), так и в музыкальном отношении. Например, на башкирском *курае* могут исполняться различные мелодии, не связанные по происхождению с этим инструментом (лирические, исторические, плясовые песни). Более того, *курай* активно включается в сферу профессионального музицирования. Как отмечает Т. Т. Ильясов, «современные башкирские *курайсы*-профессионалы сумели преодолеть пределы, поставленные природой инструмента, что подтверждается высоко развитой техникой игры, использованием *курая* в классическом оркестре и в симфонических операх» [8, 15]. Аналогичная ситуация характеризует и казахскую музыкальную культуру, где *сыбызгы* уже в середине XX века начали использовать для исполнения произведений серьезной музыки, создаваемых с учетом мелодических возможностей данного инструмента [3, 111].

Территория Западной Монголии в настоящее время является своеобразным заповедником, сохранившим наигрыши на пастушеской флейте и ее древний облик. Традиция бытования *цуура* является важной составляющей народной музыкальной культуры этноса *урианхай* (далее —

¹ Здесь и далее монгольские и тюркские термины приводятся в русской транскрипции и выделены курсивом. При необходимости перевод термина или выражения дается сразу же после его употребления в скобках.

² Индекс по систематике Э. Хорнбостеля и К. Закса 421.111.12.

урианхайцы), основная часть которого проживает на хребтах Алтая в Западной Монголии³. Культура игры на продольной флейте бытовала среди урианхайцев вплоть до 50-х годов XX века, однако затем пошла на убыль. Причины постепенного угасания народной музыки были связаны с установившимся в стране новым общественным строем и активизацией процессов сближения монгольской культуры с европейской, что оказало мощное воздействие на жизненный уклад и мировоззрение населения страны.

Основу пособия составили материалы экспедиций, организованных Т. Содгэрэл⁴ в 2012–2014 годах в провинции Ховд Западной Монголии и город Улан-Батор (при участии Б. Туваанжав, Т. Батбилэг, Д. Эрдэнэчулуун, Т. Батзориг, О. Ундрах). В ходе работы были сделаны видеозаписи более 20 исполнителей, игра которых отражает современное состояние традиции. Т. Содгэрэл зафиксировала многочисленные рассказы исполнителей об обучении игре на *цууре* и особенностях его изготовления и бытования, легенды о происхождении монгольской флейты.

В настоящем издании также приведены образцы наигрышей, зафиксированные в 1984–1986 годах французским этномузыкологом А. Дежаком в провинции Ховд. Результаты этих поездок он осветил в статье «La Dimension orphique de la musique mongole» («Мистическая сторона монгольской музыки») [38] и в книге с аудиоприложением «Mélodies de flûte d'un berger mongol» («Флейтовые мелодии монгольского пастуха»), включающей 14 нотаций наигрышей на *цууре*, сделанных от выдающегося *цуурчи* П. Наранцогта [39]. Исследователь дал описание постановки рук, изложил информацию о распространении *цуура* и других родственных инструментов, привел биографические сведения различных их *цуурчи*, опубликовал несколько легенд. Ценным является музы-

³ Западная Монголия объединяет группу этносов, имеющих общие корни и некогда входивших в состав Ойрато-Джунгарского ханства. Среди них — урианхайцы, дюрбеты, баяты, захчины, торгуты, олеты, мянгаты. Они отличаются от восточных и южных монголов по разным признакам (черты лица, диалектные особенности, тип хозяйствования, свойства этнографии и фольклора) и имеют собирательное название *ойраты*. Этническая группа *урианхай* в настоящее время проживает в трех провинциях Западной Монголии (Баян-Ульги, Дуут и Ховд). От общей численности населения страны урианхайцы составляют чуть более 1% (около 26 тысяч человек). По мнению ученых, история этноса начинается со времени государства Сяньби, образовавшегося после династии гуннов (III век до н. э.). К XIII веку урианхайцы были одним из самых больших монгольских племен и занимали обширную территорию, охватывающую значительную часть современной Монголии и северного Китая. В XIII–XIV веках урианхайцы находились под властью монгольских феодалов, а в начале XVII века переселились в долины рек Эрчис и Эв в горах Алтая на территории Западной Монголии, где проживают и в настоящее время.

⁴ В монгольской традиции к имени человека добавляется указание на отчество (обозначается в виде инициала). При отсутствии сведений об отчестве в тексте дается только имя исполнителя.

кально-аналитический раздел этой книги, в котором А. Дежак характеризует строение наигрышей, их звукоряд и ритмические особенности.

Важным источником о древней продольной флейте является работа американского исследователя Т. Левина, предпринявшего вместе с тувинским этнографом В. Сузукей экспедиции по Туве, Алтаю и Западной Монголии в 1999–2000 годах. В его монографии приводится несколько нотаций наигрышей на *цууре*, исполненных Н. Гомбожавом, а также упоминается и о некоторых других музыкантах [11].

Исследования монгольских собирателей, в большинстве своем, раскрывают исторические, культурологические, этнографические, органологические аспекты бытования *цуура*. Среди монгольских авторов следует выделить Ж. Энэбиша, который осуществил множество аудио- и видеозаписей монгольской традиционной музыки и участвовал в создании более десяти документальных фильмов о народных музыкантах. Наиболее значительной работой ученого является книга «Уран сайхны шүүмж буюу онгодыг өдөөгч халгай» («Художественное творчество, или бамбук как источник вдохновения») [33]. В ней есть разделы, посвященные *цууру*, где описываются особенности происхождения и бытования этого инструмента, раскрывается специфика его изготовления и техника звукоизвлечения. Аналогичную направленность имеет и книга монгольского исследователя Л. Хэрлэна «Монгол ардын хөгжмийн зэмсгийн түүхээс» («Из истории монгольских народных музыкальных инструментов») [30].

Различные аспекты изучения инструментальной музыки затронуты в работах таких монгольских ученых как Л. Эрдэнэчимэг, Б. Катуу, А. Баасанхуу, Б. Батмунх и Ц. Гантулга. Отметим также и вклад С. Юндэнбата, который предпринял опыт классификации репертуара монгольских исполнителей [37].

Внимания заслуживает деятельность молодого *цуурчи* и исследователя Э. Баатаржава. Она направлена на распространение монгольского народного музыкального искусства как в своей стране, так и за ее пределами. Э. Баатаржав, совместно с Ш. Сухбаатаром, подготовил издание «Алтайн аялгуу» («Мелодии Алтая»), в котором подробно характеризуется эпос «Алтайн магтаал» («Восхваление Алтая»), даются биографические сведения о сказителях и раскрываются некоторые аспекты происхождения *цуура* [19].

Активизация деятельности монгольских исследователей во многом связана с фактом включения *цуура* в 2009 году в список объектов нематериального культурного наследия Монголии, находящихся в опасности (по версии ЮНЕСКО). В 2011 монгольские собиратели осуществили видеопубликацию «Монгол цуур» («Монгольский цуур»), в которой приведены записи от П. Наранцогта и других монгольских *цуурчи* (всего 16 образцов) [25].

В настоящем учебном пособии дается комплексная характеристика *цуура* как традиционного западномонгольского музыкального инструмента. В ходе сравнительного анализа привлекаются нотные образцы наигрышей на родственных инструментах (тувинский *шоор*, киргизский *чоор*, казахский *сыбызгы* и башкирский *курай*), что позволяет выявить специфику монгольской версии продольной флейты на следующих уровнях:

- функции традиционного музыкального инструмента;
- конструктивные особенности и технология изготовления *цуура*;
- приемы игры на инструменте;
- репертуар народных музыкантов и жанровый состав наигрышей;
- особенности индивидуального исполнительского стиля западно-монгольских *цуурчи*.

Все расшифровки, приведенные в издании, выполнены авторами с учетом современных принципов нотировки фольклорного материала⁵. Репортажи, сделанные с монгольскими исполнителями и тексты-рассказы, записанные от них, обобщены и приближены к литературной форме русского языка. Ссылки на личный архив Туваанжав Содгэрэл включают год записи и ее порядковый номер (например, 2014-002).

Ил. 1. Монголия в ее современных границах.

Регион распространения *цуура* — западные провинции Ховд, Увс и Баян-Улгий

⁵ Протяженность горлового звука фиксируется условной долгой длительностью, а ее реальное время звучания обозначено лигой. Границы музыкальной формы соотносятся с обновлением дыхания исполнителя и указываются знаком «//». Украшения выписываются в том случае, когда они имеют четкую ритмическую форму. В других ситуациях используются специальные обозначения (например, «tr»).