

Екатерина Карелина,

доктор искусствоведения, доцент

(тема диссертации: «История тувинской музыки Новейшего времени (XIX-XX вв.)»),
Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки (Россия)

ХОРОВАЯ МУЗЫКА В КУЛЬТУРЕ ТУВЫ

Abstract: The report is devoted to the historical review of the development of choral music in Tuva (modern region of Russia). Tuvans (native ethnos) did not have multi-voiced collective forms and genres of singing, until the XX century. Choral polyphony was the result of acculturation and intercultural communication between Tuvans and Russians, as well as other peoples who immigrated to Tuva. The report presents information about choral works of Tuvan composers, creative collectives and leading choirmasters of Tuva of different stages of the history of musical culture. The role of creative activity of choirmaster Robert Lesnikov (1933-2007) is great: he created beautiful choral compositions a cappella based on Tuvan folklore material; he organized the choir of the National ensemble of song and dance "Sayany"; he was the first who use throat singing in the academic style's choral scores.

Цель данного доклада – в первую очередь, информационно-просветительская, поэтому научная проблематика в нем сознательно завуалирована, хотя имплицитно и присутствует в тексте (это вопросы взаимодействия традиционной и привнесенных культур, соответственно, различных систем музыкального мышления – монодии и многоголосия гармонического и полифонического типов, инновационные формы народного творчества, развитие композиторской мысли, исторические и этнологические аспекты). Главной своей задачей я ставлю следующую – через хоровую тематику познакомить участников форума со своей малой Родиной.

Приглашаю вас ненадолго окунуться в культуру Тувы – одного из буддийских регионов Центральной Азии, где кочевники издревле поклоняются духам природы, сохраняют шаманские

верования и почитают Тенгри (Небо), что отражено на флаге современной Республики Тыва. Развитая певческая культура тувинцев всегда отмечалась иноземными путешественниками. В фольклоре тувинцев господствовали сольныи формы музицирования. Характерным является горловое пение (*хөөмей*), бытующее во множестве локальных стилей (основные – *каргыраа*, *хөөмей*, *сыгыт*).

Коллективное пение буддийских монахов – это особый вид обрядовой монодии, которая вряд ли могла послужить образцом для развития в Туве хорового пения в привычном нам смысле.

Только скульптурой русских переселенцев в Туву проникло хоровое многоголосие, сначала через фольклорный пласт и духовные стихи старообрядцев, пришедших в Туву через Алтай.

Свою лепту в начале XX века внесли четырехголосные духовные песнопения баптистов. Именно мировые религии – буддизм и христианство – привнесли в музыкальную культуру Тувы нотографию, причем, в 4-х разных формах: невменных буддийской нотации *ян* и древнерусской крюковой, европейских цифровой и нотолинейной. С последней тесно связана европейская композиторская традиция и академические формы светской музыки. Таким образом, хоровое пение – это новая страница в культурной жизни тувинского этноса, результат процессов аккультурации и межкультурной коммуникации.

Для понимания данного процесса необходима историческая справка.

Тувинцы – тюркоязычный этнос (самоназвание – *тыва*), живущий в географическом центре Азии, в тесном контакте с монголоязычными и другими тюркоязычными народами. Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири, граничит на юге с Монголией, на западе – с Горным Алтаем, на востоке – с Бурятией, на севере – с Красноярским краем и Хакасией. До начала XX века история Тувы связана с цивилизациями гуннов, скифов, тюркским каганатом, государством енисейских кыргызов, империей Чингисхана. С середины XVIII века Урянхай (старое название Тувы) почти полтора столетия входил в китайскую империю династии Цин. С падением династии Цин в начале XX века начался новый этап истории: в 1914 году Урянхайский край получил протекторат Российской империи, события Октябрьской революции 1917 года инициировали в Туве революционные преобразования, в итоге, приведшие к образованию самостоятельного государства Танну-Тува (далее – Тувинская аратская / народная республика: ТАР, ТНР), которое просуществовало с 1921 по 1944 годы, после чего Тува вошла в состав СССР, и ныне Республика Тыва является регионом Сибирского федерального округа Российской Федерации. Этап существования ТНР оставил яркий след в культурно-историческом сознании населения Тувы (национальная валюта *акша*, ордена, почтовые марки ТНР ныне стали раритетами). Население республики состояло не только из представителей аборигенного этноса, но и приезжих русских поселенцев, и представителей иных народов, приезжавших в Туву в разные годы досоветского и советского этапов.

Начало 30-х гг. XX века – эпоха кардинальных социально-культурных перемен в жизни тувинского народа: создается национальная письменность, способствующая становлению национальной школы, развитию культуры и искусства. В эти годы народное творчество начинает приобщаться к самодеятельности, образцом служили кружки Клубов советских граждан. Среди первых руководителей таких кружков – профессиональный хормейстер из Советской России Юдифь Решес. В открытой в 1947 г. Кызылской Детской музыкальной школе она вела хоровой класс. Педагоги школы совместно с учениками регулярно проводили концерты, пропагандируя классическую музыку, в том числе и хоровую русскую и зарубежную.

В 1936 г. в Кызыле был открыт национальный театр-студия, в котором был сформирован хор из числа артистов. Руководителями хора были работники советского посольства, партийные работники ТНР. Приехавший в 1940 г. выпускник Ленинградской консерватории Леонид Израйлевич – капельмейстер духового оркестра – преподавал в театральной студии сольфеджио, музыкальную грамоту, а также организовал работу с хором. В дальнейшем работу с хором продолжили: хормейстер Сергей Булатов, приехавший в 1943 г. из Москвы, после него до 1946 г. вокалистка Наталья Миронович. Обогащался хоровой репертуар – появились 2-х, 3-хголосные песни и хоры, в том числе первых национальных авторов (начиная с 1930-х годов.). Хоровые песни-марши, песни-вальсы под аккомпанемент неродного для тувинцев баяна развивали музыкальное мышление тувинцев через несвойственный для монодийной этнокультуры гомофонно-гармонический стиль, в сочетании с интонационными оборотами, характерными для тувинского фольклора.

Становление хорового искусства в Туве неотъемлемо связано с историей тувинского театра, т.к. каждое лето небольшой театральный хоровой ансамбль и оркестровая группа гастролировали по районам республики, что послужило толчком к повсеместному движению художественной самодеятельности. С вхождением Тувы в СССР начинается новый период культурного развития республики: возрастает количество клубных учреждений, художественная самодеятельность приобретает массовый характер, появляются новые хоровые коллективы. Важным стимулом к развитию хорового искусства в Туве стала организация в 1950 г. Республиканского Дома народного творчества, на базе которого регулярно проводились смотры художественной самодеятельности. Хоровой жанр начинает занимать ведущее место в этом культурном движении.

Успех студенческого ансамбля «Чечек» (Цветок) стал базой для создания в 1969 году Государственного ансамбля песни и танца «Саяны» и открытия на его базе Тувинской государственной филармонии. Ветераны этого ансамбля под руководством хормейстера, выпускницы НГК Тамары Даваа – подлинны энтузиасты хорового пения, по сей день остаются концертирующей единицей и активно пропагандируют тувинскую музыку.

В советский период большую роль играло Всесоюзное хоровое общество (в Туве организовано в 1960 г.), председателем Тувинского отделения которого многие годы был Алексей Александрович Панов (дирижер-хоровик, отличный организатор). Хоровое общество проводило семинары и конференции по проблемам развития хорового искусства, организовывало творческие экспедиции в отдаленные районы с целью сбора нового песенного материала для своего репертуара.

70-е годы прошлого века отмечены активизацией развития хорового жанра в республике. 1978-й год стал знаковым в истории культуры и музыкального искусства Тувы: было организовано Тувинское отделение Союза композиторов РСФСР. На этом большом празднике выступали многие хоровые коллективы, лауреаты смотров художественной самодеятельности. Массовые хоровые мероприятия проводились ежегодно, вплоть до начала 1990-х гг.

Период 1980-х был самым ярким и плодотворным периодом в развитии хорового жанра в Туве. Почти на каждом предприятии и учреждении стабильно работали хоровые коллективы. Среди лучших хормейстеров детских хоров были Маргарита Григорова, Любовь Хууракай, Тамара Даваа. Активно работали хоровые коллективы пединститута (Валентина Ондар), Политехнического института (Алла Саратовкина), училища искусств (Тамара Леонтьева) и др. Отметим также хоровой коллектив педагогического училища, которым руководил Юрий Черников, он также успешно вел хор в Кызылской ДМШ в период 1990-х.

Самым ярким профессионалом хорового искусства Тувы по праву считается **Роберт Лесников**(1933-2007), Заслуженный работник культуры Тувинской АССР, Заслуженный артист Российской Федерации. Выпускник Новосибирской консерватории 1964 г. (класс профессора С.К. Мусина), приехал на работу в Туву, возглавил дирижерско-хоровое отделение Кызылского музыкального училища, вел кропотливую работу по подготовке кадров для тувинского национального хора, впоследствии организованного в студенческий ансамбль песни и танца «Чечек». Ансамбль завоевал любовь и признание тувинского народа и уже в 1967 г. стал лауреатом Всероссийского фестиваля народного творчества. На его базе был создан государственный национальный ансамбль песни и танца «Саяны». После Лесникова хормейстером ансамбля «Чечек» работала его ученица Тамара Салчак (Даваа).

К работе над программами Р. Лесников привлекал тувинских поэтов, писателей, вел профессиональную учебу артистов ансамбля. Хор выступал с самостоятельной программой и участвовал во всех вокально-хореографических композициях. Заслуга хора и его руководителя в развитии хоровой культуры Тувы неопределима еще и потому, что Р. Лесников создал на основе тувинских народных песен полсотни оригинальных хоровых композиций, вошедших в золотой фонд тувинской хоровой музыки. Позже они были изданы автором в сборнике «Ореховая тайга». Тувинский мелос в обработках Лесникова звучит рельефно и в весьма гармоничном, с акустической точки зрения выверенном контексте. Высокие художественные качества хоровых миниатюр Р. Лесникова обеспечили им достойное и постоянное место в тувинском хоровом репертуаре.

Творческая энергия Р. Лесникова стимулировала профессиональных и самодеятельных композиторов Тувы на создание хоровых миниатюр и произведений крупной формы. Отметим: цикл «Тувинские песни» для хора а капелла Салима Крымского, гимнические песни Чыргал-оола, популярную вокально-танцевальную композицию «Аьдым» («Мой конь») Ростислава Кенденбиля, сочинения Бориса Нухова и Хуреш-оола Дамба. Активное творчество в жанре хоровой песни в период 1950-х–1960-х гг. подготовило почву для появления более сложных кантатно-ораториальных жанров, композиторы Тувы начали осваивать их в 1970-е годы. Музыкаловедческий анализ хоровых сочинений тувинских композиторов представлен в нашей монографии [2].

Большим событием в культурной жизни Тувы стала декада Дней литературы и искусства Тувинской АССР в Москве, посвященная 40-летию вхождения Тувы в состав СССР (1984 г.). Заключительный концерт прошел в концертном зале «Россия», где выступал сводный хор под руководством Т. Леонтьевой. Была исполнена кантата «44-й год» А. Чыргал-оола на стихи К.-Э. Кудажи. Композиция кантаты одночастна и репризна, но имеет внутреннее членение на 4 раздела, определяющееся содержательно: крайние прославляют исторические события 1944 года, а средние посвящены картинам народной жизни и родной природы, ради чего автор вводит звучание горлового пения (*сыгыт*) на фоне квартовых созвучий хора и оркестра.

Впервые приём введения горлового пения в хоровую фактуру был успешно опробован в миниатюрах Р. Лесникова, став той находкой, что придает тувинской хоровой музыке ярко национальный колорит.

В постсоветский период, когда ушла в прошлое эпоха идеалов коллективизма, хоровые жанры развивались в Туве не столь активно. Кроме того, в республике пока нет государственного профессионального коллектива, способного озвучить сложные партитуры. Хотя хоровые миниатюры

тувинских композиторов успешно исполняются камерным и женским хором Кызылского колледжа искусств, представить в Туве премьеры кантатно-ораториальных произведений молодых авторов пока сложно. Среди крупных хоровых сочинений XXI века: кантата «Плач игила» для меццо-сопрано, смешанного хора и виолончели (игила) Чойганы Комбу-Самдан (2000), масштабная кантата «Субедей» для хора, солистов и симфонического оркестра Аяны Оюн (2006), две части которой были исполнены в 2012 г. на фестивале музыки монгольских народов в Калмыкии.

Отметим новые попытки синтеза традиционного горлового пения с хоровыми жанрами: в 2004 году – в проекте коллективной оперы «*Мөңгеаялга*» («Вечная мелодия»), в 2008 году – в проекте международного хора горловиков в рамках Симпозиума по хоомею (под управлением хоомейжи Конгар-оола Ондара певцы разучили и исполнили тувинскую народную песню).

Исключительной находкой авторов коллективной оперы «*Мөңгеаялга*» стал Финал, впервые в истории музыки задуманный как *хор хоомейжи*, идущий на фоне выдержанных педалей оркестра и лейтмотива флейты и презентованный в программе большого концерта, посвящённого юбилейным датам республики 2004 года. Инновационным моментом является то, что партии горлового хора певцы исполняют точно по нотному тексту – так осуществился симбиоз местной фольклорной и композиторской европейской традиций.

Первой из местных хормейстеров закончила Новосибирскую консерваторию Тамара Салчак-Даваа, за ней – Алла Саратовкина, Наталья Маады. Ученицей последней является Чодура Сат, талантливый хормейстер, руководитель дирижерско-хорового отделения Кызылского колледжа искусств. В целом, можно говорить о ведущей роли новосибирской хормейстерской школы в Туве (хотя первые хормейстеры были из Москвы, Петербурга, Свердловска и др. городов). Ряд тувинских хормейстеров в период 1990-2000-х прошли повышение квалификации в творческой мастерской дирижеров-хормейстеров России на базе Московской консерватории.

Камерный хор колледжа под управлением Аллы Саратовкиной стал основателем доброй традиции проведения хоровых концертов «Рождественские встречи». Тамара Даваа сохраняет традиции Лесникова в своей работе со студентами и ветеранами ансамбля «Саяны». Чодура Сат ввела в курс хорового сольфеджио распевки на тувинском песенном материале, стимулирует молодых композиторов Тувы к пополнению репертуара. Женский хор колледжа под ее управлением ведет активную концертную деятельность, становился призером в номинации «академические хоры» на Межрегиональных хоровых фестивалях-конкурсах за пределами республики.

Фольклорно-этнографический детский ансамбль «Октай» с 1990 года ведет не только концертную, но и исследовательскую работу по изучению традиций русского старообрядчества. «Октай» удалось сохранить реликты исконной русской певческой культуры. Традиция исполнения духовных стихов передается изустным путем. Основатель ансамбля – энтузиаст, музыкант-любитель Надежда Пономарева. Сценические костюмы создают по моделям, в которых до сих пор ходят в старообрядческих селах Тувы (Ужеп, Эржей, Сизим). Ансамбль традиционно проводит праздничный концерт в честь Рождества Христова, регулярно выезжает на свою базу в верховья Енисея, его состав постоянно обновляется новыми детьми [1].

В противовес официальной культуре, в период 1990-х стали появляться мобильные по составу, нацеленные на более адекватное прочтение этнического материала, фольклорные коллективы и артисты, обозначившие новую «фольклорную волну». В Туве – это фольк-группы «Тыва», «Хун-Хурту», «Чиргилчин», «Алаш», рок-группа «Ят-Ха» и её лидер Альберт Кувезин,

группа женщин-хоомейжи «Тыва кызы» и мн. др. Стилиевые эксперименты современных ансамблей хоомейжи в русле фолк-рока, джаз-рока, панк-рока, рэпа и др., развитие женских форм горлового пения стали явлением вполне привычным. Процесс модернизации тувинской музыки привел к тому, что во многом изменился канал функционирования традиции, который ныне не ограничен рамками социального сообщества или географического пространства: чаще всего современные её носители – это профессиональные музыканты из числа городских жителей, имеющие заработок от регулярных гастрольных турне (в т. ч. за рубежом) в составе фолк-групп, творческая деятельность которых по целому ряду параметров напоминает средневековых бродячих музыкантов, что позволило нам в 2009 году ввести термин «новое менестрельство» [3]. Наиболее характерно октавное дублирование вокальных партий, исполняемых в горловой манере, иногда вансамблевой партитуре некоторых композиций возникают новые гармонические созвучия.

В историческом обзоре развития хорового искусства в Туве специалисты-хормейстеры Алла Саратовкина и Юрий Черников выделили основные этапы: 30-40-е годы XX века – Подготовительный; 50–60-е – Движение художественной самодеятельности; 70-80-е – Расцвет и пик в 80-е. Массовость, популярность; 90-е – Кризис; с 2000-х – Тенденция к возрождению[4]. На наш взгляд, с учетом внутренних процессов, происходящих в музыкальной традиции Тувы, можно предложить такую историческую периодизацию: 1) 1900-1930-е годы – постепенное внедрение хорового многоголосия в традиционную культуру тувинцев через культурные контакты с русскими и представителями иных народов, приезжающими в Туву; 2) 1940-1980-е годы – активное развитие хорового искусства в Туве в качестве инновационного явления, связанного с влиянием советской культуры; 3) 1990-2010-е годы – адаптация хорового искусства в тувинскую культуру, его функционирование в различных формах, стилях и жанрах как стабильного элемента современной культуры Республики Тыва.

В последние годы, с возрождением Всероссийского хорового общества интерес к хоровому пению возрастает: об этом свидетельствуют такие явления, как тысячный хор детей России, популярность группы «Хор Турецкого», ТВ-проект «Битва хоров». Возрождается массовое хоровое пение, в Туве снова активизировались любительские хоровые коллективы. Будучи явлением привнесённым, хоровая музыка ныне заняла свое прочное место в культуре Тувы, что демонстрирует композиторское и исполнительское творчество. Хоровые миниатюры Р. Лесникова часто звучат в местном эфире. налажена система подготовки профессиональных кадров в колледже искусств. Возникают новые хоровые партитуры молодых композиторов. Перспективы у хоровой музыки в Туве, безусловно, есть.

Литература:

1. Баркова Н., Карелина Е.К. Музыкальная традиция старообрядцев в современной культуре Тувы // Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. И.В. Подик. Кемерово: РИО КемГУКИ, 2006. С. 101–105.
2. Карелина Е.К. История тувинской музыки от падения династии Цин и до наших дней: исследование / Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского; науч. ред. док. иск. В.Н. Юнусова. Москва: Изд-во «Композитор», 2009. 552 с.
3. Карелина Е.К. Творчество современных фольклорных групп Тувы: новое менестрельство? // Музыкаведение (журнал). Москва, 2009. № 2. С. 45–49.

4. *Саратовкина А.Н., Черников Ю.Г.* Из истории развития хорового искусства в Туве // Культура Тувы: прошлое и настоящее: сб. ст. Вып. 1 / ред.-сост. И.В. Подик. Кемерово: РИО КемГУКИ, 2006. С. 84-94.