

МУЗЫКА ИНДЕЙЦЕВ

СБОРНИК СТАТЕЙ

М. А. Виноградов
Музыка индейцев

«Издательские решения»

Виноградов М. А.

Музыка индейцев / М. А. Виноградов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-935589-8

Музыка неизменно сопровождает человека по жизни с раннего детства. Мы относимся к этому виду искусства, прежде всего, как к одному из способов проведения досуга, однако в древности исполнение музыки воспринималось как священное действо. Музыка — важнейшая составляющая наследия любой культуры, неотъемлемый атрибут её самобытности. В настоящей книге читатель познакомится с музыкой различных коренных народов Северной Америки, Месоамерики и Южной Америки. На обложке: Кокопелли, рис. М. Виноградова

ISBN 978-5-44-935589-8

© Виноградов М. А.
© Издательские решения

Содержание

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	6
Музыкальные традиции индейцев Северной Америки	6
Индийские музыкальные инструменты	10
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Музыка индейцев

Дизайнер обложки М. А. Виноградов

Редактор С. Б. Дида

© М. А. Виноградов, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4493-5589-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Музыкальные традиции индейцев Северной Америки

М. А. Виноградов

Исследование и изучение традиционной индейской музыки началось достаточно поздно, в конце 1800-х годов, с появлением академической дисциплины, названной сравнительным музыковедением, которое позже преобразовалось в этномузыкологию. Результатом первого исследования этномузыкологии стала книга по индейской музыке, изданная в 1882 году Теодором Бэйкером (Theodore Baker). Его работа включала в себя интервью с индейскими музыкантами, описания ритуалов и церемоний, запись индейской музыки с помощью нотной грамоты. Значительный вклад в изучении индейской традиционной музыки был также сделан этномузыкологом Алисой Флетчер (Alice Fletcher) и учительницей музыки из Миннесоты Фрэнсис Дэнсмор (Frances Densmore). С 1890 года ученые начали документировать индейскую музыку с помощью звукозаписи.

В настоящее время самыми богатыми коллекциями индейской традиционной музыки располагают Архив Народной Культуры Библиотеки Конгресса США (Archive of Folk Culture of the Library of Congress, Washington, D.C.), Архивы Традиционной Музыки в университете Индианы (Archives of Traditional Music at Indiana University, Bloomington) и Фонографический Архив Берлина (Phonograph Archive, Berlin).

Согласно верованиям большинства коренных американцев, музыка – это дар Создателя или духов первым людям в их мифическом прошлом. Мифы и легенды описывают происхождение различных музыкальных инструментов, песен, танцев, и церемоний. Так как все они являются священными дарами, то должны храниться народом в неизменном виде, чтобы не утратить своей силы. Этот факт является огромным преимуществом для изучения традиционной индейской музыки.

В связи с этим появление новых музыкальных тем и форм в индейской среде могло происходить исключительно под влиянием полученных видений, но не как не путем специального сочинительства. В зависимости от характера видения, музыка могла стать как достоянием всего племени, так и остаться у получившего ее в личном использовании.

Не имея письменности и нотной грамоты, индейцы передавали свои музыкальные знания от одного поколения к другому, также, как и легенды, сказки и свою историю. Некоторые музыкальные жанры, такие как песни, сопровождающие общественные (социальные) танцы, изучались молодым поколением в процессе непосредственного участия. Более сложные и многочисленные песни для шаманских ритуалов в большинстве случаев являлись частью тайных знаний и передавались от учителя к ученику на протяжении длительного периода обучения. Например, у навахо, церемонии, сопровождаемые песнями настолько сложны, что в течение всей своей жизни жрец – *Natááłii* (дословно – «певец») мог выучить порядок проведения и песни всего двух или трех церемоний. У черноногих церемония Бобровой Священной Связки, по словам разных информаторов, содержала от 270 до 400 песен, и порядку ее проведения люди учились иногда на протяжении всей жизни.

Эстетический момент или восприятие красоты музыки это одно из самых сложных и относительных понятий в любой музыкальной культуре. Индейцам более всего свойственно оценивать музыку с точки зрения эмоционального воздействия, которое она оказывает. Являясь чаще всего социальным средством, музыка должна была отвечать запросам сообщества и удовлетворять его потребности в определенных аспектах жизни. И чем теснее и органичнее

музыка сочеталась с другими культурными проявлениями, тем ценнее она была, и тем бережнее было отношение к ней.

Основные элементы традиционной индейской музыки – это вокал и перкуссия. Вокал в зависимости от племени или назначения и вида песни мог варьироваться от сольного исполнения до хоров и многоголосного пения. Вокал был основной составляющей, а музыка практически всегда – второстепенным дополнением. Основой музыкального сопровождения являлись различные ударные инструменты, создающие устойчивый ритм для певцов и танцоров. Традиционная индейская музыка является почти полностью монофонической и обычно начинается с медленных четких ударов барабана, задающих основной ритм, которые постепенно становятся быстрее и резче. Параллельно присоединяются дополнительные инструменты и певцы, создавая и изменяя рисунок песни.

Наиболее распространенная в индейском обществе музыкальная форма – это песня. Индейские песни можно разделить на три категории – это повседневные бытовые песни, социальные, исполняемые в общественных церемониях и тайные песни, которые используются только в ритуальных целях.

Песня в любой культуре является симбиозом музыки и слов, и в этом плане традиционная индейская музыка играла важную роль в развитии и сохранении языка. Многие индейские языки, на которых уже не говорят в повседневной жизни, сохранились исключительно благодаря музыкальным традициям.

Среди многих индейских народов песня применялась как одна из форм исполнения традиционных историй. Слова в таких песнях часто могли претерпевать некоторые фонетические изменения, чтобы подстроиться под музыкальный ряд и рифму. Иногда в церемониальных песнях присутствовали архаичные слова или слова и фразы из чужих языков – такие приемы использовались для создания ауры некоторой таинственности, для придания песням особого смысла и эмоций, отличавших их от простых бытовых песен. В некоторых областях, где использовались межплеменные языки – пиджины, в текстах песен могли встречаться слова из таких языков.

Характерной особенностью большинства индейских песен являлось использование слов-вокабул или лексически бессмысленных слогов (аналог – русское «люли-люли»). Они часто отмечали начало и конец фразы, куплетов или отделяли одну песню от другой. Вокабулы могли использоваться в качестве всего текста песни или могли быть вставлены в основной текст в качестве припевов и, как правило, являлись фиксированным, часто повторяющимся фрагментом песни. Очень часто, исполняемые в коллективных песнях, они способствовали созданию настроения духовного и социального сплочения.

Погремушка из высушенной тыквы, регалия культа Пейота Церкви Коренных Американцев. Равнины.

Для индейской музыкальной культуры характерно половое дифференцирование. Инструменты, песни и танцы часто являлись специфическими для определенного пола. Отношение к музыке и участие в музыкальных действиях мужчин и женщин не было одинаковым. Относительно мала в этом плане роль женщин Северо-восточного и Юго-восточного регионов. Племена Северо-западного побережья напротив – практиковали частое и активное участие женщин в пении и танцах. Наиболее характерны для этого региона женские любовные песни, песни исцеления и песни для игр. Юго-запад, благодаря большому количеству церемоний, был особенно разнообразен в женских музыкальных проявлениях. Женщины также играли важную роль в Танце Солнца на Равнинах и в Большом Бассейне.

Для непосвященного слушателя может показаться, что индейская музыка совершенно одинакова и однообразна в независимости от племенной принадлежности. Однако, это не так. Индейская музыка Северной Америки отличается огромным разнообразием.

Северо-западное побережье

Музыка этого региона признана одной из самых сложных на континенте. Для нее характерны открытые моно- и полифонические вокалы (это единственная область Северной Америки с полифонией), структурированные интервалы, сопровождающие длинные сложные мелодии и ритмические рисунки декламаторского характера, связанные с вокальной мелодией и основным ритмом. Вокалы чрезвычайно напряженные, пульсирующие, динамически контрастные.

Наибольшей сложностью в этом регионе отличается музыка племен нутка, квакиутль, цимшиан, мака. Музыка сэлишской группы относительно менее сложная, ее можно опреде-

лить как промежуточное звено между музыкой северо-западных племен и иннуитской музыкой. Сэлишская музыка более чем любая другая на северо-западе усиливает характерные особенности иннуитской музыки, особенно это касается построения мелодического ряда, который напоминает движения маятника в широких интервалах от одного предела диапазона до другого.

Среди племен северо-запада исполнение тех или иных песен или ритуалов, связанных с музыкой, считались наследственными привилегиями, которые передавались из поколения в поколение внутри одного рода. Однако владелец мог распоряжаться таким наследством по своему усмотрению, например, он мог подарить или продать его.

Юго-запад

Это регион, в котором соседствуют две большие культурные группы – пуэбло и атапаски. Для музыки атапасков юго-запада – навахо и апачей – характерны напряженный назальный вокал с несмешанной монофонией, использование пульсаций и фальцета, простые ритмы ограниченной продолжительности (обычно всего два в песне), мелодичные контуры, и большие мелодичные интервалы. Песни атапасков быстры и относительно просты в своей структуре.

Музыка пуэбло характеризуется смягченным, низким и чрезвычайно смешанным монофоническим стилем. Песни пуэбло более медленные, сложные и детальные, обычно состоящие из пяти фрагментов, разделенных на четыре или больше музыкальные фразы. Музыка пуэбло наряду с северо-западной считается одной из самых сложных на континенте, в свою очередь музыка племен хопи и зуни наиболее сложная из всех племен пуэбло. Музыка юго-западных народов тано и керес относительно более простая, является переходным звеном от юго-западной музыкальной традиции к традициям Равнин. Музыка племен пима и папаго – это переходное звено между традициями юго-западной и калифорнийской музыки.

Калифорния

Отличительными чертами калифорнийской музыки можно назвать смягченную не пульсирующую вокальную технику, относительно большое количество простых ритмов, наличие пентатоники и последовательности ритма. Характерный прием калифорнийских песен – это повышенное исполнение каждой повторяющейся фразы – она исполняется на октаву выше.

Вудлэнд

Музыка этого региона имеет свои характерные особенности. В первую очередь это хоровое пение в стиле «обращение – ответ», которое не встречается больше ни в одном из регионов Северной Америки. Лидер в песнях такого стиля это всегда мужчина. Песни ритмично сложны, характеризуются частыми метрическими изменениями и тесной связью с танцем. К общим характерным особенностям вудлэндской музыкальной традиции можно отнести короткие повторяющиеся фразы, крики перед, во время, и после пения. Мелодичное движение имеет тенденцию постепенно понижаться, и вокал отличается умеренной напряженностью и небольшим количеством пульсаций.

Самые сложные музыкальные стили этого региона принадлежат крикам, чероки, чокто и племенам ирокезской группы. Более простая музыка характерна для племен алгонкинской языковой группы. У индейцев племени шауни, также принадлежащих к алгонкинской языковой группе, в музыке развился относительно сложный стиль под влиянием соседних юго-восточных племен.

Равнины

Музыка Равнин характеризуется обилием назальных вокалов, чрезвычайной вокальной напряженностью, пульсацией, частыми фальцетами, с постепенным понижением октавы, несмешанной монофонией. Строфы используют неполное повторение. В музыке арапахо и шайенов эти особенности усиливаются и усложняются, в то время как музыка северных племен региона, особенно черноногих, отличается относительной простотой, меньшими мелодичными диапазонами, и меньшим количеством тонов.

Плато и Большой Бассейн

Музыка племен этого региона является относительно простой и характеризуется короткими мелодиями в диапазоне менее октавы, умеренно смешанной монофонией, смягченными и открытыми вокалами, а также уникальным явлением в индейской музыке – парафразами. При такой структуре песни мелодичные фразы повторяются дважды, чередуясь с одной – двумя дополнительными фразами. Большинство песен состоят из повторяющихся дважды фраз и схематически их можно изобразить следующим образом: АА ВВ СС АА ВВ СС, и т. д. реже встречаются песни с многократными повторениями. Песни племен модок и кламат содержат только одну повторную фразу и многие из них являются двух- или трехтональными.

Музыкальный стиль с парафразами и смягченным не пульсирующим вокалом был принесен в конце XIX века на Равнины вместе с Религией Пляски Духов, которая зародилась среди паютов. Музыка этого региона, особенно Большого Бассейна, не претерпели значительных изменений на протяжении многих десятилетий благодаря относительной культурной изоляции.

Индейские музыкальные инструменты

Индейские музыкальные инструменты, не смотря на неширокий диапазон, отличаются большим разнообразием форм и вариантов исполнения. Среди них можно выделить несколько групп, характерных для большинства индейских народов Северной Америки.

Мембрафоны

Мембрафоны – инструменты, имеющие мембрану, натянутую на основу. Звук извлекается путем механического воздействия на мембрану.

Конечно же, наиболее распространенный вид индейских мембрафонов, самый известный и важный индейский музыкальный инструмент – это барабан. У каждого племени есть свои легенды, традиции и обычаи, связанные с барабаном, приемы игры на нем, но основы конструкции очень схожи: в большинстве случаев это деревянная рама-основа, как правило округлой формы, с натянутой на ней кожей.

Существует два основных типа барабанов – односторонние и двусторонние. Односторонние барабаны состоят из рамы, с одной стороны которой натянута кожаная мембрана. Как правило, это небольшие ручные барабаны, размеры которых в среднем составляют до 50 см в диаметре, а высота рамы – около 10 см. Очень часто такие барабаны называют бубнами или тамтамами (в английском языке – «tomtom»). Однако, «tomtom» не индейское слово, а староанглийское, означающее детский игрушечный барабан.

Двусторонние барабаны делались из ствола дерева, сердцевина которого удалялась и стенки выскабливались до толщины приблизительно в 15 мм, на обеих сторонах натягива-

лась кожа. У некоторых племен в такой барабан помещались небольшие предметы, которые подпрыгивали внутри барабана во время игры на нем, добавляя сложность звуку.

Восьмигранный барабан из сыромятной кожи. Северо-запад.

В иезуитских дневниках 1634 года описан большой барабан виандотов: «Барабан состоит из круга и двух кож, сильно натянутых с обеих сторон; чтобы сделать больше шума, они вкладывают внутрь камни. Они не бьют по нему, как это делают европейцы, но они поворачивают и встряхивают его, чтобы заставить камни грохотать внутри».

Племена северо-востока использовали особый вид барабана – водяной. Его основу составлял выдолбленный ствол дерева, в некоторых случаях его заменяли глиняные горшки или железные котелки. Внутри заливалась вода, а сверху натягивалась оленья кожа. Звук и тональность барабана зависели от количества налитой в него воды. У оджибве водяные барабаны считались самым священным из всех барабанов и имели статус живого существа. Они почти всегда были собственностью шамана или тайного общества.

Водяные барабаны из металлического котелка используются по сей день в ритуалах Церкви Коренных Американцев (НАС).

Очень интересно и подробно описаны барабаны оджибве в автобиографической книге Пола Питера Баффало «Когда все звали меня Га-бэ-би-нэсс – «Вечно Летящая Птица» (Paul Peter Buffalo, «When Everybody Called Me Gah-bay-bi-nayss», «Forever-Flying-Bird»).

На Равнинах чаще всего использовались ручные барабаны от 30 до 70 см в диаметре. В более позднее время, после контакта с европейцами, у племен региона появились большие двусторонние барабаны. По одной из версий они произошли от трофейных армейских барабанов, по примеру которых индейцы стали делать аналогичные по конструкции инструменты. Такие барабаны могли достигать 1 метра в диаметре и играли на них сразу несколько барабанщиков. В настоящее время такие барабаны являются основным церемониальным инструментом Пау Вау, и к нему проявляют особое почтение и уважение. Звук и форма барабана имеют глубокое символическое значение. Для большинства индейских народов удары барабана – это пульс Матери-Земли. Круглая форма – это символ бесконечного жизненного цикла.

Идеофоны

Идеофоны – музыкальные инструменты, производящие звук, подвергаясь различным механическим воздействиям.

Медная погремушка. Северо-запад.

Безусловно, это наиболее распространенная группа музыкальных инструментов в индейской музыке, характеризующаяся многообразием форм и материалов из которых они изготовлены.

К идеофонам можно отнести ударные инструменты с твердым телом такие как, например, ударные доски или ножные барабаны калифорнийских племен. Обычно это половина древесного ствола, около 2 метров длиной с удаленной сердцевиной. Для установки такого барабана вырывали продольную траншею, которая выполняла роль резонатора. Играли на таком барабане двумя способами. Иногда мужчины стояли на барабане и топали по нему, сопровождая таким образом исполнений той или иной песни. Иногда мужчины стояли около барабана

и ударяли по нему палками, которые во время игры поднимались и опускались вертикально подобно пестикам в ступах. Игра на таком барабане использовалась как сопровождение практически всех танцев.

У большинства племен Северо-западного побережья изначально не было барабанов с кожаными мембранами, так как во влажном климате этого региона кожа не могла долгое время сохранять необходимое натяжение. По этой причине распространение здесь получили барабаны-коробки из туевых досок. Для игры на таких барабанах музыканты оборачивали руки полосами туевого луба или использовали палки.

У юго-западных племен, и в частности у навахо, идеофоном могли служить перевернутые вверх дном корзины, но для того, чтобы корзина «трансформировалась» в барабан, нужно было провести специальный ритуал.

Микмаки и малесит использовали большой кусок березовой коры, свернутый в трубку по которой ударяли палкой. Такой инструмент – «*dji getauep*» – являлся одноразовым, его не декорировали, а использовав один раз, бросали.

Погремушки из сыромятной кожи. Равнины.

Также к идеофонам относится и огромный спектр различных погремушек, которые у большинства индейских народов играли большую роль в религиозных церемониях и являлись вспомогательным инструментом шамана при общении с духами.

Погремушки можно разделить по типу их конструкции на контейнерные и сборные.

Контейнерные погремушки имеют полое тело, наполненное мелкими предметами, которые при встряхивании создают звук. Такие погремушки изготавливались из самых различных материалов. Это могли быть высушенные плоды тыкв, панцири черепах, дерево и древесная кора, полые рога животных, сыромятная кожа, а в более позднее время и жестяные консервные банки. В качестве наполнения использовались мелкая галька, семена, бусины или дробь. Огромное разнообразие форм погремушек было обусловлено целями их использования, региональными и племенными особенностями.

Очень часто, являясь инструментом шамана, погремушки несли на себе изображения, относящиеся к религиозным и мифологическим представлениям. Так, например, у племен северо-западного побережья деревянные погремушки, украшенные резьбой, представляли собой целое повествование. Большинство таких погремушек вырезались в форме одного из главных культурных героев этого региона – Ворона-Йеля. На животе Ворона обычно изображалось лицо мифологического персонажа, а на своей спине Ворон нес фигуру шамана и еще нескольких персонажей, имеющих отношение к конкретному повествованию, изображенному на погремушке.

Сборные погремушки это, как правило, собранные группами мелкие предметы, которые при встряхивании или движении создавали звук. К таковым можно отнести погремушки из оленьих копыт, морских ракушек, крупных семян и орехов, а также из довольно редких и экзотических предметов, таких, например, как коконы насекомых, клювы тупиков (лат. *Fratercula*) или хвостовые погремушки гремучих змей. После контактов с европейцами, для изготовления таких погремушек стали использовать ружейные гильзы и жестяные конусы. Сборные погремушки могли быть как самостоятельным инструментом, так и частью танцевальных регалий – поясами или подвязками.

Следующая группа идеофонов, характерная для индейской музыки – это скребки или терки, которые представляли собой зазубренные поверхности, звук из которых извлекался при помощи палки или кости. Терки использовались практически повсеместно, и изготавливались из самых различных материалов. Обычно это была твердая поверхности с естественными или искусственно нанесенными зазубринами – дерево, кость, высушенная кожа аллигатора, тыквы. Иногда терку помещали на барабан для создания дополнительного резонанса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.