

Яника Орас – доктор философии, старший научный сотрудник Эстонского фольклорного архива Эстонского литературного музея (Тарту, Эстония),
janika@folklore.ee

Janika Oras – PhD., Senior Research Scientist of the Estonian Folklore Archives at the Estonian Literary Museum, (Tartu, Estonia),
janika@folklore.ee

УДК 781.7

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ВОССОЗДАНИИ АРХАИЧЕСКИХ
СЕТУСКИХ ЗВУКОРЯДОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ¹

REVIVAL OF THE ARCHAIC SCALE IN SETO TRADITIONAL MUSIC:
SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Аннотация

Архаичный лад в сетуской традиционной музыке – лад полутон-полуторатон – почти исчез из спонтанной устной традиции сету. Некоторые молодые певцы стараются его возродить, поскольку этот уникальный лад важен для идентитета сетуской общины, и, потому что он звучит интересно и экзотично. Непривычная музыкальная система требует сознательного изучения и специальной учебной методики, которая описывается в данной статье.

Abstract

Archaic scale in Seto traditional music – one-three-semitone scale – has almost disappeared from spontaneous singing tradition. As this unique scale has become an important component of Seto community identity, and as it sounds fascinating as well

¹ Исследование осуществлено при поддержке Центра передового опыта в эстонских исследованиях (Centre of Excellence in Estonian Studies, Европейский Фонд Регионального Развития) и соотносится с научным проектом IUT 22-4 (Министерство образования и науки Эстонии, Эстонский Исследовательский Совет).

as exotic, there is a movement to revitalize it. The unfamiliar musical system needs conscious studying and special learning methodology, which is introduced in the present article.

Ключевые слова: сетуская многоголосная песенная традиция, прикладная этномузыкология, этнический идентитет, лады в традиционной музыке

Keywords: Seto multipart singing tradition, applied ethnomusicology, ethnic identity, scales of traditional music

Сету (*setod*) – малочисленная этническая группа, проживающая на юго-востоке Эстонии и прилегающих территориях Печорского района Псковской области России. Сетуский диалект очень близок к соседнему южно-эстонскому диалекту, но сетуская культура отличается от эстонской. Причиной этого являются историческая приверженность к православию и влияние восточных и южных соседних культур. Объединяющая сету организация «Конгресс сету» провозгласила в 2002 году сету отдельным от эстонцев народом. По данным социологических опросов у сету двойной идентитет – большинство из них считают себя и сету, и эстонцами [4].

Певческая традиция сету относительно хорошо сохранилась. Благодаря этому *seto leelo* – многоголосная певческая традиция сету – была включена в 2009 году в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Сетуские многоголосные песни поют:

1. коллективы (сетуские хоры), которые действуют на территории Сетомаа и также в других местах в Эстонии (потому что много сету живёт вне Сетомаа, особенно в городах);
2. некоторые эстонские фольклорные ансамбли;
3. студенты факультетов традиционной музыки в процессе обучения в университетах.

В сетуской песенной традиции сосуществуют две ладовые системы. Первая из них, которую можно назвать ладом полутон-полуторатон², основана на регулярном чередовании полутоновых и полуторатановых интервалов (в полутонах – структура 13131, нотируется обычно как *d-es-fis-g-ais-h*, [1]). Данный звукоряд встречается в объёме от трёх до шести ступеней, причём обязательными являются ступени *fis-g-ais*. Второй лад можно назвать условно «диатоническим». В «диатонических» ладах используют ступени диатонической шкалы (до полной семиступенной диатоники *d-e-f~fis-g-a-h-c*). В созвучия объединяются ступени, располагающиеся в звукоряде через одну. Таким образом, возникают два функциональных комплекса ступеней: в условиях звукоряда полутон-полуторатон, это двухтоновые ряды *es-g-h* и *d-fis-ais*, в условиях звукорядов диатонического типа – ряды из больших и малых терций *e-g-h* и *d-f/fis-a-c*.

В многоголосии различаются две партии: основной голос, *torrõ*, который поёт весь хор и верхний солирующий подголосок *killõ*. В основном голосе используются вариации (в пределах функционального комплекса ступеней), и в результате варьирования появляются гетерофонные созвучия. Например, когда мы в 2015 году пели сетуские песни женщинам села Старая Теризморга в Мордовии, они сказали: у вас больше чем два голоса – их тренированный слух фиксировал созвучия из трёх звуков, которые возникали из-за варьирования. Далее, для краткости, в качестве синонима научного термина «лад полутон-полуторатон» будем использовать термин «сетуский лад».

В современной певческой культуре сету наблюдаются два параллельных процесса. Такие же процессы можно увидеть в любой музыкальной традиции под влиянием западной культуры. С одной стороны, в спонтанной устной традиции всё больше преобладают черты западной музыкальной культуры. С другой, появляется осознание ценности и самобытности старых традиций. Традиции становятся основой самосознания и идентитета.

² Примеры лада полутон-полуторатон можно послушать в издании: [3].

Результатом первого процесса является практически полное отсутствие сетуского лада в репертуарах хоров, которые представляют в основном устную непрерывную традицию. В репертуаре хора может быть только одна-две песни, в которых слышен сетуский лад или следы сетуского лада.

Второй, довольно актуальный сейчас процесс, это повышенная осведомлённость о сетуском ладе среди более молодых и социально активных певцов. Знания о сетуском ладе происходят от деятельности этномузыкологов-фольклористов, а точнее научной работы Жанны Пяртлас (1964), популяризаторской деятельности Вайке Сарв (1946–2004) и практической педагогической работы автора статьи. Можно сказать, что имеет место общая осведомлённость, но не наличие систематических знаний.

Некоторые хоры решили восстановить сетуский лад. Они пытаются самостоятельно научиться петь в этом ладу по ранним архивным звукозаписям и также прибегают к помощи специалиста. На данном этапе это, в основном, автор статьи. В то же время, обучением пению в сетуском ладу занимаются и нынешний магистрант музыкальной академии Сакарияс Леппик, и моя ученица из фольклорного ансамбля «Вяйке Хеллеро» Меэл Валк. Она являлась руководителем хора молодых женщин из Вярски. В своём репертуаре они восстановили пение в сетуском ладу [2].

Звучание и система сетуского лада чужда для современного слушателя. Если певцы начинают интерпретировать старые звукозаписи песен в сетуском ладу, не имея более подробных знаний о системе лада, результаты могут не отвечать оригинальной звукозаписи.

1. Во-первых, можно интерпретировать исполнение в сетуском ладу просто как гармонический минор. Для этого стоит только две верхних ноты петь на полтона ниже (такое или почти такое исполнение можно услышать и в некоторых ранних записях).

2. Вторая возможность заключается в том, что партия основного голоса поётся в сетуском ладу, а партия верхнего подголоска *killõ* находится в

конфликте с основным голосом: *killõ* не поёт в полной мере согласно функциональным комплексам, потому что она не может уловить систему интуитивно.

3. Бывают и случаи, когда для того, чтобы достичь звучания сетуского лада, который звучит для современного человека странно, «неправильно», пытаются петь как-нибудь по-другому. Можно даже сказать, что уже сформировался «подстиль» песни сету, который состоит из новых интерпретаций, отличных от принципов традиционного исполнения.

Какую помощь этномузыколог может оказать хорам, которые хотят петь в сетуском ладу? Так как времени работать с одним хором обычно мало, один или два-три мастер-класса, то можно успеть только объяснить систему и попробовать достичь характерных созвучий лада. Для этого автором разработана своя методика, и так как большая часть певцов не знает нотной грамоты (и даже немножко боится её), опробованы альтернативные системы нотирования. На наш взгляд, подобная альтернативная система знаков звукоряда помогает и людям с классическим музыкальным образованием, которые свободно читают по нотам. Пятилинейная нотная система слишком связана с западным музыкальным мышлением. Такая простая шестилинейная система, где есть место только для реальных ступеней звукоряда, переключает способ мышления с западной системы (см. пример № 1).

Объяснение начинается со звукоряда (с центральных ступеней *g-ais* и *fis*), потом становится возможным исполнение созвучий и разных вариаций в партии основного голоса. В самом начале пытаемся научиться слушать и петь основной интервал – малую терцию, т. е. полуторный интервал *g-ais*. Потом добавляем третью обязательную ступень, центральную ячейку лада *fis*. Объясняется, что *fis* и *ais* звучат одновременно и относятся к одному функциональному комплексу. Цель – чтобы певцы умели выбирать между двумя равнозначными ступенями лада. Возможности вариации можно показывать на схеме или руками. Потом необходимо добавить подголосок: для

этого исполнители основного голоса должны снова перейти к первому варианту *g-ais*. В этом случае хорошо слышна та нота, где оба голоса сходятся – *ais*. После этого поют два голоса вместе, одновременно партию основного голоса варьируют – выбирают между двумя равнозначными ступенями лада. Если остаётся время, то можно добавить нижние ноты в основной партии – со знанием того, что подходит к соответствующему функциональному комплексу, а что нет.

Пример № 1

Партия хора в песне провожающих стадо

lõõ - lõ, mil-le kav-va, õl-lõ-lõõ - lõ, ka-ri ko-toh, õl-lõ-lõõ - lõ, ka-ri ko-toh, õl-lõ-lõõ

[Альтернативная система нотирования. Партия *killõ* показана крестиками]

Конечно, система не так проста, как изначально кажется. На самом деле основной голос обычно не может использовать в рамках одной функции все теоретически возможные ноты. Поэтому нужно всегда знать особенности и возможности конкретной мелодии.

К сожалению, музыкальная система сетуского лада так отличается от современной, что невозможно научить его петь после одного-двух уроков. Согласно моему опыту, после понимания системы надо долгое время практиковаться. При этом хор должен иметь знающего ладовую систему руководителя и иногда ещё кого-нибудь, кто может выразить своё мнение в качестве стороннего слушателя. Так происходила моя работа с хором молодых женщин Вярски, что принесло довольно хорошие результаты.

Так как подобных руководителей в большинстве хоров ещё нет, то можно на базе коротких мастер-классов распространять общие знания о системе

сетуского лада и о том, что пение в сетуском ладу – это очень интересно и экзотично, но именно поэтому требует продолжительного осознанного обучения. Обучение только на интуитивном уровне в наше время не приводит к результату, сходному с традиционным. И этот же вывод очевидно действителен по отношению ко всем традициям народного пения, которые отличаются по своей музыкальной системе от западно-европейской музыки.

Литература

1. Пяртлас, Ж. О ладовом «двуязычии» сетуских многоголосных песен // Механизмы передачи фольклорной традиции. СПб: РИИИ. 2004. С. 78–90.
2. Oras, J. Ürgne, värviline, pöörane, hüpnootiline. Seto vana helilaadi taaselustamise kogemusi. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule. Tartu-Värskas: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. S. 138–163.
3. Tampere, H. Tampere, E. Kõiva, O. Anthology of Estonian Traditional Music. Online edition, Tartu, ELM Scholarly Press 2016. URL: <http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/en/Performer-Anne-Vabarna> (02.04.2018).
4. Valk, A., Särg, T. Setos' way to manage identities and well-being: shame and pride, opposition and openness. Nationalities Papers. 2015. Vol. 43, No. 2, pp. 337–355. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.977855>

References

1. Pjartlas, Zh. O ladovom «dvojazychii» setuskih mnogogolosnyh pesen [On the modal “bilingualism” of Seto's multipart songs]. *Mehanizmy peredachi fol'klornoj tradicii* [Mechanisms for the transmission of folk traditions]. SPb: RIII, 2004, pp. 78–90.
2. Oras, J. Ürgne, värviline, pöörane, hüpnootiline. Seto vana helilaadi taaselustamise kogemusi. Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XV–XVI, Setumaa kogumik 7. Pühendusteos Paul Hagule. Tartu-Värskas: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. S. 138–163.
3. Tampere, H. Tampere, E. Kõiva, O. Anthology of Estonian Traditional Music. Online edition, Tartu, ELM Scholarly Press 2016. URL: <http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/rahvamuusika/en/Performer-Anne-Vabarna> (02.04.2018).
4. Valk, A., Särg, T. Setos' way to manage identities and well-being: shame and pride, opposition and openness. Nationalities Papers. 2015. Vol. 43, No. 2. pp. 337–355. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2014.977855>