

УДК 78

Звуковой мир корейской народной песни минъё

Карташова Татьяна Викторовна

Доктор искусствоведения, профессор,
завкафедрой теории музыки и композиции,
Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова,
410018, Российская Федерация, Саратов, просп. Кирова, 1;
e-mail: arun-rani@yandex.ru

Аннотация

Цель. Целью статьи является исследование одного из жанров корейской вокальной народной музыки – минъё. **Методология.** В работе применен комплексный подход: использованы методы различных областей гуманитарного научного знания – истории, этнографии, культурологии, эстетики. Также был использован метод музыковедческого анализа, позволяющий рассмотреть композиционную структуру, ритмическую организацию, особенности звукоизвлечения, исполнительскую практику исследуемой вокальной традиции. **Результаты.** Минъё является ведущим песенным жанром корейской народной музыки (минсогак), отличающимся исключительно лирическим характером. Пройдя трансформацию от неприхотливой фольклорной песни до современных усложненных образцов в сопровождении оркестра традиционных корейских инструментов, жанр завоевал признание не только в Южной Корее, но и за ее пределами. В зависимости от региона изменяется манера исполнения печальных песен минъё, их ритмические модели, построение мелодических фраз, экспрессия звука, система орнаментики. Минъё функционирует как самостоятельный жанр, а может также являться одной из составляющих городской вокальной музыки чапка («вереница народных песен»). Самой популярной корейской народной песней считается «Ариран», которая считается культурным символом страны. **Заключение.** Сегодня в Южной Корее певческая культура по своей значимости лидирует среди других видов музыкального творчества, в которых в полной мере раскрываются национальное своеобразие и специфика художественного искусства. В настоящее время открыто множество вокальных школ, обучающихся искусству народного пения минъё, которое по уровню требуемого вокального мастерства вполне сравнимо с музыкой «высокой» традиции.

Для цитирования в научных исследованиях

Карташова Т.В. Звуковой мир корейской народной песни минъё // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 1В. С. 652-660.

Ключевые слова

Южная Корея, минъё, чжандан, тхан, тосокминъё, тонгсокминъё, тарёнг, сусимга, нанбонгга, санъёмбул.

Введение

В дальневосточном регионе корейская вокальная музыка выделяется как яркая и самобытная традиция, характеризующаяся богатством жанров и видов. Корейские народные песни разделяются на два типа: локальные (*тосокминъё*) и популярные народные песни (*тонгсокминъё*), распространенные по всей территории страны. Тематика первого типа песен концентрируется вокруг крестьянских трудовых песен; в исполнительском плане они трудны из-за витиеватых ритмических циклов (*чжандан*¹) и представляют собой пример респонсорного пения. Популярные народные песни более легки для восприятия и исполнения, так как они имеют ясную ритмическую структуру, основанную на повторах. Традиционно они исполнялись профессионалами, такими как шаманы, *саданъпэ* или *гванъдэ* (профессиональные народные музыканты), а также людьми, подражающими профессионалам.

Среди огромного корпуса корейской народной (*минсогак*)² вокальной музыки, охватывающей множество видов традиционного пения, особое место принадлежит *минъё*. В настоящее время это ведущий песенный жанр корейской народной музыки. Пройдя трансформацию от неприхотливой фольклорной песни до современных усложненных образцов в сопровождении оркестра традиционных корейских инструментов, жанр *минъё* завоевал признание не только в Южной Корее, но и за ее пределами. Существующие народные песни *минъё*, по мнению профессора Корейского национального университета искусств Нам Санг Сук³, могут классифицироваться согласно областям, где они поются: это провинции Сеула и Кёнгидо, Содо, Чолла-до, Кёнсан-до, Канвондо, Чхунчхонг-до, Чеджу-до. В зависимости от региона изменяется манера исполнения, ритмические модели, построение мелодических фраз, экспрессия вибрирующего звука, орнаментика (украшения).

Строение и характерные особенности минъё

Композиционная структура *минъё* представляет собой чередование продолжительных куплетов, перемежающихся весьма короткими припевами, которые состоят из легко произносимых слогов без лексического значения (го-о, номо, ганда, ри-ё-о и т. д.). Характерна форма *мэгиго баинын хёнсик* («форма сольного запева и хорового припева»), которая встречается во многих других традиционных культурах различных регионов [Hahn Man-young, 1974].

1 Заданная сетка ритмических и формообразующих координат.

2 Традиция *минсогак* охватывает вокальную, инструментальную музыку и танец.

3 Из личной беседы в мае 2014 года в г. Иксан (Южная Корея).

Большинство песенных образцов этого жанра имеют достаточно усложненную ритмическую структуру, изощренную орнаментику, специфическую манеру звукоизвлечения (гортанные звуки, вибрация, глассандо, фальцет), что требует долгих лет обучения.

В традиции жанра *минъё* – особое вибрато: это природное естественное дыхание в звуке, более экспрессивное и дифференцированное. Существует множество местных разновидностей данного стиля исполнения. Амплитуда колебания звуковой волны достаточно широкая: от большой секунды до терции и даже более, что придает неповторимый пряный аромат корейскому пению [Hahn Man-young, 1973].

Помимо характерного вибрирующего звука, огромная роль отводится ритму, который играет основополагающую роль в корейской музыкальной традиции. Временная организация корейской музыки обозначается термином *чжандан* (букв. «длинно-коротко»): это метроритмическая модель, лежащая в основе музыкальной композиции. Движение от очень медленного темпа к стремительному заполняется различными ритмическими циклами, основанными на трехдольном метре. По свидетельству корейских музыкантов, в наиболее печальных песнях *минъё* именно первая медленная часть⁴ является самой важной в музыкальном развитии и презентации исполнителем своего мастерства. Утонченность и экспрессивность достигаются также за счет того, что мелодия разворачивается в сдержанно-медленном темпе, каждый выход музыкальной энергии очень заметен среди окружающей его тишины. Как правило, ритмическая линия *чжандан* исполняется на барабанах, в партии которого присутствуют наиболее важные акценты [Lee Hye-Ku, 1981]. Благодаря наличию локальных разновидностей *чжандан* и разнообразию ритмических формул, внутри цикла их насчитывается огромное множество. Что касается жанра *минъё*, то в нем встречается многообразие видов ритмических формул, которые хорошо знакомы как исполнителям, так и слушателям.

Эстетическая ценность исполнения *минъё* лежит в утонченной и богатой нюансировке динамических оттенков голоса, в волнообразной смене его напряжения (подъем и спад), экспрессии, в характерных приемах голосовой вибрации и фальцета. По мнению корейских музыкантов, петь *минъё* необычайно трудно, поскольку мелодическая линия песни, изломанная всевозможными скачками, изобилует различного рода сложными фиоритурами в украшениях, при вокализации которых требуются широкое дыхание, точность интонации и даже порой певческая «акробатика». На концертах при исполнении виртуозной, технически сложной в вокальном отношении орнаментики публика обычно реагирует бурными выкриками из зала, тем самым высказывая свое одобрение и поощряя певца за мастерство.

Темповые границы в данной музыке также сильно расширены, что связано с интенсивной внутренней духовной работой исполнителя, во время которой создается сложный и дифференцированный звуковой мир. По сложившейся традиции во время исполнения *минъё* ритм подчеркивается певицей взмахами и ударами веера.

4 В сольной инструментальной музыке *санджо* (букв. «собираение рассыпавшегося звука») она называется *чинъянджо чжандан*.

Региональные разновидности жанра⁵

Области Сеул и Кёнги имеют такие популярные народные песни, как *чанъбутарён*⁶, *норэкарак*, *кёнбок-гунг тарёнг* и *бетеулга*. *Гоянг-гун деулноре* (полевая песня в графстве Гоянг) – региональная песня. Некоторые из этих песен имеют *куткори чжандан* (четырёхдольную структуру с троичным делением)⁷ и *семачи чжандан* (трехдольную), в которой можно легко уловить на слух повторяющийся цикл, потому что *чжандан* короткий. *Норэкарак* имеет нечетную пятидольную и восьмидольную структуру, которые были популярны в древние времена. *Чанъбутарён* первоначально была шаманской песней, теперь известна как типичная народная песня Сеула, области Кёнги. Характеристики народных песен этой области могут быть обозначены как стиль *чанъбутарён*. В них часто используется диапазон в пределах пяти-шести ступеней. Они соответствуют звукорядам, введенным «Акхак Квебом⁸», или «Основами науки о музыке», самой значительной книге по теории музыки, изданной в XV веке. Народные песни северо-западных районов, такие как *хванъхэ*, *пёнган* и *хамгён*, называются «сеульскими народными песнями». По мнению профессора Нам Санг Сук, неизвестно, каковы эти песни сегодня; «мы можем только представить, что они похожи на песни, которые исполнялись профессиональными певцами, переселившимися с севера на юг во время корейской войны»⁹.

Стиль народных песен *сусимга*, *нанбонгга* и *санъёмбул* заметно отличается от других регионов. Их мелодические линии сильно изломаны. По словам корейских музыкантов, мелодия как будто «делает поклоны». Заключительные тоны исполняются сильным вибрирующим звуком. Это называют стилем *сусимга* или стилем *нанбонгга*. *Монъгымпо тарёнг* иногда исполняют в западном стиле, но профессиональные певцы корейской традиционной музыки поют в стиле *сусимга*.

В Чолла-до много исполнителей *пхансори*¹⁰ и *чапка*, поэтому народные песни этой области находятся под большим влиянием этих жанров. *Чиндо ариранг* широко известна по

5 Сведения почерпнуты из бесед с корейскими музыкантами во время пребывания в г. Иксан (Южная Корея) в мае 2014 года.

6 *Тарёнг* – 1) название ритмического цикла: 12-дольный, в медленном темпе, акцентирование 9-ой доли. Обычно применяется в танцевальной музыке (*ёнсан хoesан*); 2) означает «песня»: например, *донтарёнг* (денежная песня), *сайтарёнг* (песня птиц).

7 Типа 12/8, где каждая внутри делится на три.

8 Многотомный трактат «Акхак Квебом» («Основы науки о музыке») был написан по указанию короля Седжона (1418-1450 годы) ученым Сон Хёном, который привел в порядок и усовершенствовал сведения о музыкальных инструментах, особенностях исполнения, собрал и классифицировал мелодии и тексты придворной, танской (китайской) и народной музыки.

9 Из личной беседы в мае 2014 года в г. Иксан.

10 *Пхансори* – песенный сказ, один из символов корейской культуры. Искусство *пхансори* выросло из шаманизма и разного рода светских представлений. Это явление объединяет в себе пение, повествовательные эпизоды, жестикуляцию, исполнение ритмической линии на барабане в форме песочных часов (*чангу*). Внутри собственно эпической составляющей *пхансори* можно выделить различные типы нарратива: миф, сказка, предание, историческая хроника, бытовые сюжеты. Применялась особая вокальная техника: хриплый грубый тембр голоса, специфические способы звукоизвлечения. Вокальной экспрессии присущи элементы

кинофильму «Сопёндже» и имеет свои отличительные особенности в орнаментике: вибрирующие тоны (*ттоннынмок*), с прямой атакой звука (*ппотнынмок*) и «изогнутые», т. е. взятые скользящим скачком к основному тону (*ккокнынмок*). Их называют *Юкджэбэги*¹¹-джо (стиль *Юкджэбэги*). Мелодическое движение происходит в пределах трех тонов.

Сайтарёнг (песня птиц) – тот же самый стиль *чиндо ариран*. Строение *намдо дьльнорэ* включает пять тонов (*уджо пхансори*), характерных для народных песен *кёнги*. *Ккатури тарёнг* охватывает звукоряд в шесть ступеней (*хогольдже пхансори*), часто использующийся при выражении героической эмоции. В Корее существуют различные образцы народных песен Чолла-до, поскольку они находятся под большим влиянием музыкальной структуры *пхансори*.

Во многих народных песнях *кёнсан-до* применяется «лад *кведжиначингчинг*, который более красочен и возбужден» [Nam Sang-suk, Gim Hae-suk, 2009], в украшениях не используются «изогнутые» тоны, характерные для традиционных песен Чолла. Метод использования украшений также отличен. *Кведжиначингчинг*, включающий три тона, как и *юкджэбэги-джо*, называют *менари-джо* из-за этих различий. Иногда в народных песнях соединяются специфические черты этих двух регионов. Примером могут служить *госон нонмэгисори* (исполняются при прополке урожая).

Миньё также может быть включена в популярный вид городской музыки *чапка* («сложная песня»), представляющий собой венок из народных песен. *Чапка* – это продолжительная лирическая песня с изощренной орнаментикой, состоящая из ряда куплетов и описывающая тоску по возлюбленному. Присутствующее настроение *тхан* (глубокая внутренняя печаль), характерное для корейской музыки, придает особую выразительность и своеобразие. Огромной любовью в наши дни пользуются выступления знаменитой Су Уён Ким, исполняющей проникновенные лирические песни области Чолла (южной провинции) со свойственным ей особым драматическим накалом.

«Ариран», или самая народная корейская песня

Как считают сами носители традиции, самой народной из всех народных песен является *миньё* «Ариран», которой корейские исполнители все чаще украшают свои концерты в качестве финального номера. Именно под эту песню корейская фигуристка Ким Ёна выступила со своей произвольной программой на Чемпионате мира по фигурному катанию в 2011 году. В 2000 году во время Чемпионата мира по футболу, проводимого совместно Кореей и Японией, именно эту песню пел рок-музыкант Юн Дохён со своей группой перед зданием Сеульской

артистизма, выразительна музыкальная декламация текста. Исполняется профессиональными музыкантами. По сути, это искусство двух солистов: певца-сказителя и исполнителя на барабане *чангу*. Уникальность его заключается в длительном и почти непрерывном исполнении одним актером партий всех персонажей того или иного сказа, иногда длящегося до восьми часов. Тексты *пхансори* передавались устно вплоть до XIX века, когда впервые были записаны двенадцать *пхансори*, из которых сохранились только пять.

11 Шестидольная песня: первые два слога называются «юкджэбэги», «юкджэ» обозначается «шесть ударов».

мэрии, поддерживаемый мощным хором собравшихся на площади десятков тысяч болельщиков Национальной сборной Кореи по футболу. Всемирно известная оперная певица сопрано Чо Суми неоднократно исполняла «Ариран» во время своих выступлений, в том числе в сопровождении Лондонского филармонического оркестра. Ею же она поздравила бывшего президента Кореи Ким Дэ-чжуна на церемонии присуждения ему Нобелевской премии мира в 2000 году. «Ариран» также звучала на саммите, прошедшем в Сеуле в 2000 году, и на церемонии закрытия XIII Всемирных специальных летних Олимпийских игр в Афинах в 2011 году. Министерство культуры включило песню «Ариран» в «Сто символов Кореи».

Самая известная корейская народная песня «Ариран» появилась на свет более 600 лет назад. Это была народная песня для повседневного исполнения. Местные жители напевали ее, когда собирали хворост, сажали рис, пропалывали поле или отправлялись в горы за дикорастущими травами. «Ариран» пели все вместе в минуты веселья или порознь, стараясь приглушить чувство одиночества.

Песня «Ариран» состоит из нескольких куплетов, которые поются с разными словами на одну и ту же мелодию. Поэтому исполнитель может свободно добавлять к песне новые строчки сообразно своему настроению. Благодаря такой особенности на свет появилось множество версий «Ариран», и в настоящее время в обеих Кореях насчитывается около 50 версий и более 6000 вариаций этой песни.

Заключение

Особая корейская душевность, жизненное упорство, сердечное тепло и неунывающий характер являются стержнем духовной истории корейской нации. Эта сила духа, мягкая и одновременно твердая, помогающая снова распрямиться после пережитых невзгод, проходит красной нитью не только через «Ариран», но и через все народные корейские песни. В этом, наверное, состоит секрет привлекательности этих песен, а также в том, что они позволяют продемонстрировать силу духа и эмоциональный «код» корейского народа.

Сегодня в Южной Корее певческая культура по своей значимости лидирует среди других видов музыкального творчества, в которых в полной мере раскрывается национальное своеобразие и специфика художественного искусства. В настоящее время открыто множество вокальных школ, обучающих искусству народного пения *минъё*, которое по уровню требуемого вокального мастерства вполне сравнимо с музыкой «высокой» традиции.

Библиография

1. Цхай Т. К вопросу формирования специальной терминологии в корейской музыкальной культуре // Проблемы терминологии в музыкальных культурах Азии, Африки и Америки. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1990. С. 136-147.

2. Cho Hyunjong. The Musical Instruments of Prehistoric Korea // *The International Journal of Korean Art and Archaeology* 3, 2009. P. 25-47.
3. Chang Sa-hun. Nongak // Traditional Performing Arts of Korea. Seoul: UNESCO, 1983. P. 27-34.
4. Hahn Man-young. Folk Song // Survey of Korean Arts: Traditional Music. Seoul: National Academy of Arts, 1974. P. 306-318.
5. Hahn Man-young. Folk song // Traditional Performing Arts of Korea. Seoul: UNESCO, 1983. P. 15-26.
6. Hahn Man-young. Folk Song of Korean Rural Life and Their Characteristic Based on the Rice Farming Song // *Asian Music*. 1978. Vol. 9, № 2. P. 21-28.
7. Han Man-yong (Hahn Man-young). Folk Songs // Survey of Korean Arts: Traditional Music. Seoul: National Academy of Arts, 1973. P. 242-248.
8. Han Man-yong. Folk Songs // Survey of Korean Arts: Folk Arts. Seoul: National Academy of Arts, 1974. P. 306-317.
9. Howard Keith. *Korean Shamanism: Revivals, Survivals and Change*. Seoul: Royal Asiatic Society and Seoul Computer Press, 2001. 258 p.
10. Kan Han-yong. P'ansori // Survey of Korean Arts: Folk Arts. Seoul: National Academy of Arts, 1974. P. 217-239.
11. Lee Hye-Ku. *Essays on Korean Traditional Music*. Seoul, Korea, 1981. 278 p.
12. Nam Sang-suk, Gim Hae-suk. *An introduction to Korean traditional performing arts*. Seoul, 2009. 319 p.
13. Song Bang-Song. *Korean music. Historical and Other Aspects*. Jimoondang Publishing Co., 2000. 464 p.
14. *The Traditional Music and Dance of Korea*. Seoul: Korean Traditional Performing Arts Centre, 1994. 298 p.
15. Yi Po-hyong (Lee Bo-hyung). *Performing Style of Korean Traditional Music // Traditional Korean Music*. Seoul: The Si-sa-yong-sa Publishers, Inc., 1983. P. 95-105.

The sound world of the Korean folk song minjŏ

Tat'yana V. Kartashova

Doctor of Arts, Professor,
Head of the Department of music theory and composition,
Saratov State Conservatoire,
410018, 1, Kirova av., Saratov, Russian Federation;
e-mail: arun-rani@yandex.ru

Abstract

Goal. The aim of the article is to study one of the genres of Korean vocal folk music, minya. **Methodology.** The complex approach is applied in the work: methods of various fields of humanitarian scientific knowledge – history, ethnography, culturology, aesthetics were used. Also, the method of musicological analysis was used, which allows us to consider the composition structure, rhythmic organization, the features of the sound production, the performing practice of the vocal tradition under study. **Results.** Minyo is the leading song genre of Korean folk music (minsogak), which is distinguished exclusively by lyrical character. Depending on the region, the manner of performing melancholy melodies, their rhythmic patterns, the construction of melodic phrases, the expression of sound, the system of ornamentation changes. Minyeu functions as an independent genre, and can also be one of the components of the urban vocal music chap ("string of folk songs"). The most popular Korean folk song is "Arirang", which is considered a cultural symbol of the country. **Conclusion.** Today in South Korea, singing culture has the leading importance among other kinds of musical creativity, in which the national identity and specificity of art are fully revealed. At present, there are many vocal schools teaching the art of folk singing minya, which is quite comparable to the music of "high" tradition in terms of the required vocal skill.

For citation

Kartashova T.V. (2017) Zvukovoi mir koreiskoi narodnoi pesni min'e [The sound world of the Korean folk song minjŏ]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (1B), pp. 652-660.

Keywords

South Korea, Mingyou, Zhangdan, Than, Toxmyo, Tongsokminyo, Tarong, Susimga, Nanbong, Sanjembul.

References

1. Cho Hyunjong (2009) The Musical Instruments of Prehistoric Korea. *The International Journal of Korean Art and Archaeology*, 3, pp. 25-47.
2. Chang Sa-hun (1983) Nongak. In: *Traditional Performing Arts of Korea*. Seoul: UNESCO.
3. Hahn Man-young (1974) Folk Song. In: *Survey of Korean Arts: Traditional Music*. Seoul: National Academy of Arts.
4. Hahn Man-young (1983) Folk song In: *Traditional Performing Arts of Korea*. Seoul: UNESCO.
5. Hahn Man-young (1978) Folk Song of Korean Rural Life and Their Characteristic Based on the Rice Farming Song. In: *Asian Music*, 9, 2, pp. 21-28.

6. Han Man-yong (Hahn Man-young) (1973) Folk Songs. In: *Survey of Korean Arts: Traditional Music*. Seoul: National Academy of Arts.
7. Han Man-yong (Hahn Man-young) (1974) Folk Songs. In: *Survey of Korean Arts: Traditional Music*. Seoul: National Academy of Arts.
8. Howard Keit (2001) *Korean Shamanism: Revivals, Survivals and Change*. Seoul: Royal Asiatic Society and Seoul Computer Press.
9. Kan Han-yong (1974) P'ansori In: *Survey of Korean Arts: Traditional Music*. Seoul: National Academy of Arts.
10. Lee Hye-Ku (1981) *Essays on Korean Traditional Music*. Seoul, Korea.
11. Nam Sang-suk, Gim Hae-suk (2009) *An introduction to Korean traditional performing arts*. Seoul.
12. Song Bang-Song (2000) *Korean music. Historical and Other Aspects*. Jimoondang Publishing Co.
13. (1994) *The Traditional Music and Dance of Korea*. Seoul: Korean Traditional Performing Arts Centre.
14. Tskhai T. (1990) K voprosu formirovaniya spetsial'noi terminologii v koreiskoi muzykal'noi kul'ture []. In: *Problemy terminologii v muzykal'nykh kul'turakh Azii, Afriki i Ameriki* []. Moscow: MSC.
15. Yi Po-hyong (Lee Bo-hyung) (1983) Performing Style of Korean Traditional Music. In: *Traditional Korean Music*. Seoul: The Si-sa-yong-sa Publishers, Inc.