

УДК 78.072.3**Творчество самодеятельных композиторов Тувы****Сузукей Валентина Юрьевна**

Кандидат искусствоведения, доктор культурологии,
главный научный сотрудник сектора культуры,
Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований,
667000, Российская Федерация, Кызыл, ул. Кочетова, 4;
e-mail: vsuzukei@mail.ru

Баранмаа Аясмаа Данзы-Белековна

кандидат искусствоведения,
Ведущий научный сотрудник сектора культурологии,
Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований,
667000, Российская Федерация, Кызыл, ул. Кочетова, 4;
e-mail: mayasmaa@mail.ru

Аннотация

Творчество самодеятельных композиторов занимает весьма ощутимую нишу в тувинской культуре, позиционируясь в огромном «пространстве» между традиционной музыкой и музыкой профессиональных композиторов республики. Но, несмотря на их существенный вклад в развитие музыкальной культуры республики, к сожалению, до сих пор творчество композиторов-песенников не становилось объектом научных исследований, с чем связана и новизна данной темы. Актуальность темы состоит и в том, что назрела необходимость осмысления причин и истоков возникновения самодеятельного композиторского творчества, его роли и влияния на современное развитие музыкальной культуры Тувы. Методологическую основу данной статьи составляют принципы исторической преемственности, объективности, целостного подхода к анализу истории развития тувинской музыки и перспектив ее развития.

Для цитирования в научных исследованиях

Сузукей В.Ю., Баранмаа А.Д.-Б. Творчество самодеятельных композиторов Тувы // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 6А. С. 97-103.

Ключевые слова

Музыка Тувы, становление авторских песен, самодеятельные композиторы, их роль в культуре.

Введение

Трудно представить себе музыкальную культуру Тувы без песенного творчества тувинских композиторов. Это особое направление как профессионального, так и самодеятельного композиторского творчества, *имеющее глубокие корни в традиционном интонационном наследии*. Именно в этой сфере сосредоточены неувядаемые жемчужины мелодических шедевров, созданных в досоветское, советское и постсоветское время.

Одно из важнейших мест в традиционной музыке тувинцев всегда составлял огромный массив песенного фольклора, не связанного с определенными трудовыми или обрядовыми действиями, или иначе – неприуроченных песен¹, т.е. поющих при любых обстоятельствах. Поскольку в традиционной культуре авторство никогда не указывалось, то все песни, существовавшие в досоветское время, теперь называются народными.

Основная часть

О любви тувинцев к музыке и, особенно, к пению неоднократно отмечали многие дореволюционные авторы. «Тувинец удовлетворяет свою потребность в музыке всюду, где представится к тому возможность, он поет в пути, на отдыхе и на работе – цитировал купца Н.Ф. Веселкова в своей статье «Урянхи и географические сведения о южной границе Минусинского округа» П.А. Кропоткин² в конце XIX века.

Много лет проживший бок о бок с тувинцами, И.Г. Сафьянов, известный как один из основателей Тувинской Народной Республики, также отмечал: «На все случаи жизни сойоты* (тувинцы – В.С.) слагают песни, придумывают сказки, но ничто так не волнует их простые, возлюбленные души, как весеннее пробуждение природы. Любимые дети ее – они тогда совершенно теряют головы и поют, почти без конца. Поют о красоте своего края, о широте его степей, поют о многоводном красавце Улуг-Хеме, о горных вершинах Тану-Ола, о прекрасных цветах и дивном аромате их. Поют о птицах, о насекомых, о дикой волшебной красоте своих заповедных лесов, о белом мраморе Хаярхана... Это преклонение перед матерью всего сущего, великой волшебницей – природой является могучим лейтмотивом сойотской музыки и поэзии»³.

Выдающийся исследователь тувинского языка Н.Ф. Катанов 4 ноября 1889 года в с. Аскиз Хакасии сделал в своем дневнике следующую запись: «Песен я записал здесь до 60. Но, ни в одной песне я не встретил имен лиц еще живых. Зато в сойонских (тувинских – В.С.) песнях есть многое, что указывает на современную жизнь. Остроумия и сатиры в сойонских песнях больше, потому что они к импровизации способные, нежели наши минусинские татары. Сойонцы сложили про меня 3 песни»⁴. Более того известный собиратель музыкального

¹ Кыргыз З.К. Песенная культура тувинского народа. Кызыл, 1992. – 144 с.

² Кропоткин П.А. Урянхи и географические сведения о южной границе Минусинского округа // Известия РГО. Т. VII. Отд. 2. М., 1871.

* Сойоты – от этнонима «соян». «Соян» - название одного из родоплеменных подразделений тувинцев (наряду с монгуш, ондар, ооржак и др.) Во мн.ч. в монгольском языке прибавляется окончание мн.ч. ~Т «сойот+Т», в русском языке «ы» добавлено к слову «сойот+ты», поэтому получается удвоенное мн.ч. в двух языках. В дореволюционной русскоязычной научной литературе тувинцы часто обозначались как «сойоты».

³ Сафьянов И.Г. Газета «Минусинский листок», 11 января 1915 г.

⁴ Катанов Н.Ф. Среди тюркских племен. Отдельный оттиск из «Известий Русского географического общества». Т. 29. М., 1893.

фольклора тюркоязычных народов Западной Сибири А.В. Анохин отмечал: «Из всех тюркских племен сойоты (тувинцы – *В.С.*) – самое певучее племя. По моим наблюдениям, у сойот **95%** поющего элемента»⁵.

Тувинцы действительно любили петь и пели везде и всегда. Даже вплоть до 60-х годов прошлого столетия можно было наблюдать, как, например, пассажиры рейсовых автобусов внутриреспубликанских маршрутов пели, начиная с того момента, когда автобус выезжал из Кызыла, и продолжали петь до пункта назначения, пока автобус не прибывал в районный центр (с перерывами на остановках по дороге). Не имело значения то, какой продолжительности был путь, и были ли пассажиры (близко) знакомы друг с другом или нет. Тем более было естественным, когда в дороге пели все члены одного коллектива во время массовых мероприятий, связанных с выездом, например, на субботник, на маевки, на сбор ягод или на заготовку веточного корма и сенокос, что было очень распространено в советское время.

К сожалению, в настоящее время такого массового пения почти не наблюдается. Это, пожалуй, одна из необратимых потерь традиционной культуры, потому что спонтанно возникающее желание петь – это состояние души, обретаемое от тесного общения с природой, от ощущения себя ее неотъемлемой частицей. Идеи противопоставления себя природе, покорения и преобразования ее проникли в сознание и быт тувинцев с переводом кочевников на оседлый образ жизни. Это один из показателей изменения менталитета носителей традиционной культуры.

Тувинцы перестали петь всюду и везде. Произошел один из существенных «сдвигов» в контексте бытования *песни*. *Песня* из повседневной жизни была «перенесена на сцену» и в культуру было внесено понятие «артист». Пение как действие, в основном, стало прерогативой профессиональных артистов или участников коллективов художественной самодеятельности и трактуется в настоящее время преимущественно как *сценическое* творчество. В настоящее время в повседневной жизни народа коллективное пение можно наблюдать лишь на свадьбах или во время праздников, когда для членов определенного коллектива или семьи есть повод для гуляния. Во время научных экспедиций по сбору песенного материала многие тувинцы, при просьбе спеть какую-либо песню, чтобы записать ее на магнитофон, отказываются, объясняя свой отказ тем, что она или он *не артист*, чтобы его записывать.

Но, массовая способность народа к созданию песен и 95% поющего элемента не могли, конечно, исчезнуть в одночасье. По нашему мнению, именно эта способность народа проявилась в творчестве композиторов-песенников, которых в советское время называли самодеятельными композиторами. Они являются яркими носителями тувинской интонационной традиции и их творения воспринимались тувинской аудиторией всегда с большим энтузиазмом.

Поражает воображение и численность тувинских композиторов-песенников: практически в каждом районе республики жили и живут многие авторы-песенники. Как по широте масштабов охвата исполнителей, также как и по глубине влияния на слушателей, эта сфера творчества в условиях современной жизни, можно сказать, находится вне конкуренции. Песни многих авторов, буквально с момента первого их исполнения, тут же становились и становятся всенародно любимыми, т.е. *хитами*. Они подхватывались, можно сказать, «на лету» и их начинали распевать в каждом уголке Тувы. Многие песни прошлых лет, независимо от времени

⁵ Анохин А.В. Рукописный фонд ТИГПИ, д. 864. Материалы из фондов редких книг и рукописей г. Томска. Частный фонд А.В. Анохина и др.

их создания, до сих пор остаются любимыми, часто исполняются как самодеятельными, так и профессиональными певцами, и воспринимаются с большим удовольствием, вызывая ностальгические чувства у слушателей, причем не только у людей старшего поколения.

С середины 1930-х годов, одновременно с введением письменности, появляется и понятие *авторская песня*⁶, поскольку стали указываться авторы и текстов песен, и их мелодий. Творчество первых профессиональных композиторов Тувы А.Б. Чыргал-оола, Р.Д. Кенденбиля, С.М. Бюрбээ, кстати, также начиналось с сочинения песен.

С момента становления тувинского музыковедения как самостоятельной науки специальное внимание ученых было направлено в основном на изучение двух пластов музыкальной культуры республики: на традиционную музыку и музыку профессиональных композиторов. Первой научной работой по *тувинской традиционной музыке* является монография Н.А. Аксенова «Тувинская народная музыка» (М., 1964)⁷. Первым серьезным исследованием творческого наследия *профессиональных композиторов* Тувы является кандидатская диссертация Г.А. Осипенко «Формирование тувинской симфонической музыки (1957-1980)»⁸, которая была защищена в 1985 году в Новосибирской консерватории. С тех пор в этих направлениях проделана большая научная работа, защищены не одна кандидатская и докторская диссертации, и опубликовано много статей и монографий.

Тем временем творчество композиторов-песенников является как бы связующим звеном между этими двумя крупными пластами музыкальной культуры. Действительно огромен их вклад в музыкальную культуру Тувы. Песенное творчество, как наиболее мобильная сфера творческой деятельности, в первую очередь очень чутко отзывается на изменения социальных, политических, религиозных и т.д. факторов в жизни общества, как творчество, которое точно выражает атмосферу и настроение эпохи, в котором оно создается, что позволяет этому творчеству быть актуальным всегда. Но, несмотря на немаловажную роль и значение их творчества и их существенный вклад в развитие музыкальной культуры республики, к сожалению, до сих пор творчество композиторов-песенников не становилось объектом научных исследований. Поэтому не существует ни серьезных научных монографий, ни научно-популярных работ. Нет научных работ, посвященных и анализу самих авторских песен. Издавались в основном либо авторские, либо коллективные нотные *сборники* песен, есть незначительное количество биографических книг-брошюр на тувинском языке, а в основном все публикации представляют собой многочисленные разрозненные газетные статьи на русском и тувинском языках, публиковавшиеся в советское время в разных республиканских газетах.

Единственным на сегодняшний день наиболее основательным справочным изданием является составленный сотрудниками отдела литературы по искусству Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Т.В. Багудиновой и Е.Ю. Шабоевой *Библиографический указатель «Композиторы Тувы»* в двух частях⁹. Этот указатель, хотя и издан был минимальным тиражом (каждая часть по 100 экз.) на ризографе самой библиотеки, по сути, явился первым

⁶ Сузукей, В. Ю. (2016) «Становление и развитие авторской песни в Туве (1921–1944 гг.)», *Новые исследования Тувы*, 3. доступно на: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/467> (дата обращения: 8.06.2024).

⁷ Аксенов А.Н. «Тувинская народная музыка». Изд-во «Композитор», М., 1964. – 224 с.

⁸ Осипенко Г.А. Формирование тувинской симфонической музыки, 1957-1980 : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. - Новосибирск, 1985. - 249 с. : нот.

⁹ Композиторы Тувы : Библиографический указ. Ч. II. : Самодеятельные композиторы / НБ им. А.С. Пушкина Респ. Тыва, отдел литературы по искусству ; сост. Т.В. Багудинова, Е.Ю. Шабоева. Кызыл, 2010. – 98 с.

шагом и неоценимым вкладом в дело серьезного научного изучения творчества композиторов-песенников Тувы. Имея в руках данный *Биобиблиографический указатель*, можно теперь дополнять список фамилий композиторов и их песен, и также расширять и углублять их творческие портреты, приступить к анализу их творческого почерка, начать поиск их неопубликованных песен. *Библиографический указатель* – это путеводная звезда, которая поведет молодых исследователей по пути увлекательного научного поиска.

Предварительные выводы

В XX столетии композиторы-песенники Тувы внесли огромный вклад в развитие музыкальной культуры республики. В советское время их называли «*самодельными композиторами*» на основании того, что у них не было документального подтверждения об окончании музыкального учебного заведения, т.е. не было *диплома* о музыкальном образовании. Тем не менее, этими композиторами были созданы великолепные песенные жемчужины-шедевры, в которых отражалось традиционное мелодическое богатство, сохранявшее яркий национальный колорит, характерный для тувинской культуры. А самодельные композиторы были ведь прямыми наследниками и носителями тувинских традиций и творили в рамках традиционной интонационности.

В результате советской культурной политики по развитию национальной профессиональной музыки (по канонам европейской академической музыки), за какой-то период времени произошло почти окончательное «отчуждение» народа от бытовой певческой активности. Начала развиваться *сценическая*, концертная деятельность как профессиональных, так и самодельных артистов. *Но, необходимо подчеркнуть, что такая мощная многовековая песенная традиция не могла исчезнуть бесследно, учитывая музыкальность и «певучесть» тувинцев.* Это искусство никогда и не теряло своих истинных позиций и продолжало звучать на просторах природы, исполняемое пастухами и охотниками, вдали от сцены и сферы действия партийной цензуры советских времен.

Такой существенный пласт культуры не может оставаться вне внимания науки, поскольку песенное творчество является одним из крупнейших пластов как традиционной, так и современной тувинской этнической музыкальной культуры. Даже современная тувинская поп-музыка в целом имеет насыщенный национальный колорит, и лишь малую их часть можно отнести к тому слою, который подвергся влиянию безликой западной поп-культуры. Композиторы-песенники и сами были яркими носителями тувинской культуры.

Таким образом, в результате краткого обзора творчества тувинских композиторов-песенников приходим к следующим выводам:

- 1) Творчество композиторов-песенников занимает конкретную, причем очень важную нишу в тувинской культуре, заполняя собой огромное «пространство» между *традиционной музыкой* и *музыкой профессиональных композиторов* республики.
- 2) «95% поющего элемента» (А. Анохин) – такая внушительная масса не могла, конечно, исчезнуть бесследно за короткий исторический промежуток времени и народ не мог в одночасье перестать петь. Особая, причем традиционная, массовая музыкальность тувинцев *проявила себя, как нам представляется, именно в виде творчества многочисленных самодельных композиторов-песенников.*

Когда произошло разделение музыкального творчества на *профессиональное* и *самодельное*, именно композиторы-песенники оказались «проводниками» традиционной музыкальной песенности в жизнь и высоко несли «знамя» чисто тувинской музыкальной

интонационности. Они очень тонко и точно чувствовали малейшие отклонения, и во время приема новых произведений готовы были сутками обсуждать, где у кого не совсем «тувински» звучит.

Заключение

В связи с широким распространением интернета, и развитием аудио и видеотехники, в культурную жизнь тувинцев хлынула как зарубежная, так и российская поп музыка. На тувинской сцене также воцарились фонограмма и бездушная ритм-машина, под аккомпанемент которых начала появляться безликая и довольно однообразная «попса» без той задушевности, которая всегда присутствовала в творчестве композиторов-песенников. Так называемая «попса» также стала оттеснять на задний план самодеятельных композиторов с их баянами.

В задачу тувинского музыковедения на современном этапе должно войти, как нам представляется, расширение тематики исследований и включение в сферу своих интересов анализ творчества композиторов-песенников, подаривших нам радость от соприкосновения с приятными душе, иногда немного грустными, ностальгическими, но теплыми и дарящими ни с чем не сравнимое жизнерадостное восприятие бытия.

Библиография

1. Кыргыз З.К. Песенная культура тувинского народа. Кызыл, 1992. – 144 с.
2. Кропоткин П.А. Урянхи и географические сведения о южной границе Минусинского округа // Известия РГО. Т. VII. Отд. 2. М., 1871.
3. Сафьянов И.Г. Газета «Минусинский листок», 11 января 1915 г.
4. Катанов Н.Ф. Среди тюркских племен. Отдельный оттиск из «Известий Русского географического общества». Т. 29. М., 1893.
5. Анохин А.В. Рукописный фонд ТИГИ, д. 864. Материалы из фондов редких книг и рукописей г. Томска. Частный фонд А.В. Анохина и др.
6. Сузукей, В. Ю. (2016) «Становление и развитие авторской песни в Туве (1921–1944 гг.)», *Новые исследования Тувы*, 3. доступно на: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/467> (дата обращения: 8.06.2024).
7. Аксенов А.Н. «Тувинская народная музыка». Изд-во «Музыка», 1985. - 249 с. : нот.
8. Композиторы Тувы: Библиографический указ. Ч. II: Самодеятельные композиторы / НБ им. А.С. Пушкина Респ. Тыва, отдел литературы по искусству; сост. Т.В. Багудинова, Е.Ю. Шабаева. – Кызыл, 2010. – 98 с.
9. Gronow P. Discography of Tuvan Music //ARSC Journal. – 2021. – Т. 52. – №. 1. – С. 160-163.
10. Кыргыз К. From the history of collecting Tuvan folk songs: Yrlar and Kozhamyks //Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. – 2022. – Т. 7. – №. 33. – С. 11.

Creativity of amateur composers of Tuva

Valentina Yu. Suzukei

PhD in Art History, Doctor of Cultural Studies,
Chief Researcher of the Cultural Studies Sector,
Tuvan Institute of Humanities and Applied
Socio-Economic Research,
677000, 4, Kochetova str., Kyzyl, Russian Federation;
e-mail: vsuzukei@mail.ru

Valentina Yu. Suzukei, Ayasmaa D.-B. Baranmaa

Ayasmaa D.-B. Baranmaa

Ph.D. in History of Arts,
leading researcher in the cultural studies sector
Tuvan Institute of Humanities and Applied
Socio-Economic Research,
677000, 4, Kochetova str., Kyzyl, Russian Federation;
e-mail: mayasmaa@mail.ru

Abstract

The work of amateur composers occupies a very noticeable niche in Tuvan culture, positioning itself in the huge “space” between traditional music and the music of professional composers of the republic. But, despite their significant contribution to the development of the musical culture of the republic, unfortunately, until now the work of composers and songwriters has not become the object of scientific research, which is the reason for the novelty of this topic. The relevance of the topic lies in the fact that there is a need to understand the causes and origins of the emergence of amateur composing, its role and influence on the modern development of the musical culture of Tuva. The methodological basis of this article is the principles of historical continuity, objectivity, and a holistic approach to analyzing the history of the development of Tuvan music and the prospects for its development.

For citation

Suzukei V. Yu., Baranmaa A.D.-B. (2024) Tvorchestvo samodeyatel'nykh kompozitorov Tuvy [Creativity of amateur composers of Tuva]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (6A), pp. 97-103.

Keywords

Music of Tuva, the formation of original songs, amateur composers, their role in culture.

References

1. Kyrgyz Z.K. Song culture of the Tuvan people. Kyzyl, 1992. – 144 p.
2. Kropotkin P.A. Uryankhi and geographical information about the southern border of the Minusinsk district // *Izvestiya RGO*. Vol. VII. Ed. 2. M., 1871.
3. Safyanov I.G. Newspaper "Minusinsky leaflet", January 11, 1915
4. Katanov N.F. Among the Turkic tribes. A separate impression from the "Izvestiya Russian Geographical Society". Vol. 29. M., 1893.
5. Anokhin A.V. Manuscript Fund of TIGI, 864. Materials from the collections of rare books and manuscripts of Tomsk. The private Foundation of A.V. Anokhin and others.
6. Suzukei, V. Yu. (2016) "The formation and development of the author's song in Tuva (1921-1944)", *New Studies of Tuva*, 3. available on: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/467> (accessed on 06/8/2024).
7. Aksenov A.N. "Tuvan folk music". Publishing house "Music", 1985. - 249 p. : notes.
8. Composers of Tuva: Biobibliographical decree. Part II.: Amateur composers / National Library named after A.S. Pushkin Rep. Tyva, Department of Literature on Art; comp. T.V. Bagudinova, E.Y. Shabaeva. – Kyzyl, 2010. – 98 p.
9. Gronow P. Discography of Tuvan Music // *ARSC Journal*. – 2021. – Vol. 52. – No. 1. – pp. 160-163.
10. Kyrgys K. From the history of collecting Tuvan folk songs: Yrlar and Kozhamyks // *Religi3n: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. – 2022. – Vol. 7. – no. 33. – p. 11.