

УДК 008**Интерпретация фольклорных мотивов в творчестве современных композиторов Адыгской культуры****Керефов Вячеслав Мусарбиевич**

Магистрант,
Московский государственный институт культуры,
141406, Российская Федерация, Химки, ул. Библиотечная, 7;
e-mail: slavik.kerefov.55@gmail.com

Чернов Алексей Сергеевич

Кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный институт культуры
141406, Российская Федерация, Химки, ул. Библиотечная, 7;
e-mail: chernov82@mail.ru

Аннотация

Адыгская культура на данный момент переживает волну модернизации музыкальных традиций. Кавказская гармонь в адыгской культуре - олицетворение сочетания старого и нового, ведь это инструмент, который добавляет аутентичности в современное звучание популярных песен. Она несомненно добавляет атмосферности музыкальному произведению. Молодое поколение нальчан имеет возможность познакомиться с культурой исполнения народной музыки на кавказской гармонии. А также приобрести высококлассное профессиональное образование в данной области, ведь на территории Кабардино-Балкарии уже 50 лет существуют специальные школы. Обучение в происходит в легкой и доступной форме. Помимо обучения игре на самом инструменте, обучающимся рассказывают о традициях адыгов, об истории возникновения народных адыгских песен и танцев. Кроме того, обучают выступать как на большой сцене, так и на народных гуляниях. Таким образом в подобных школах готовят эрудированных, многогранных музыкантов, которые понимают культуру своего народа и умеют анализировать сложные народные произведения, которые всегда были частью большого и разнообразного адыгского фольклора. А современные композиторы, например такие, как Бетал Иванов, успешно используют творчество предков в своей музыке.

Для цитирования в научных исследованиях

Керефов В.М., Чернов А.С. Интерпретация фольклорных мотивов в творчестве современных композиторов Адыгской культуры // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 7А. С. 81-87.

Ключевые слова

Кавказская гармонь, Адыгский фольклор, современные композиторы, народная музыка.

Введение

Интерпретация фольклорных мотивов в творчестве современных авторов - это неизбежный и довольно сложный процесс. С одной стороны, он позволяет приобщиться к традиционной культуре представителям новых поколений. С другой стороны, модернизация всегда связана с изменениями. И при подробном рассмотрении того, как складывалась история Кавказской гармонии в культуре адыгов, мы сможем понять, к чему конкретно приведет встраивание народных мотивов в творчество современных авторов.

Кавказская гармонь - это клавишный инструмент, который сочет в себе некоторые признаки аккордеона и органа. Она имеет уникальную конструкцию. Главными материалами, которые были использованы при изготовлении гармонии являются древесина, металл, а также кожа. Из-за нежного и выразительного звучания, гармошка формирует особенную атмосферу во время игры.

Основное содержание

Остановимся на происхождении Кавказской гармонии. На территории Кавказа гармонь появилась в первой половине XIX века. И такой, какой мы ее знаем, стала только к 90-м годам XIX века. К слову, термин “Кавказская гармонь” или, как ее называют адыги, “Пшинэ” - довольно широк. На территории Северного Кавказа используют гармонь вятского типа, модернизированную под потребности кавказских музыкантов. Ее отличают продолговатые клавиши и по направлению ведения меха она издает одинаковые звуки. В адыгском сообществе Турции, Сирии и Иордании Кавказской гармонью называют гармонь венского типа с круглыми клавишами, которая издает разные звуки по направлению ведения меха. Отличаются они и аккомпанементом. Например, вятская гармонь неизменно сопровождается трещотками.

Сейчас Кавказской гармонью именуют не только модернизированную версию вятки и венки, но также и хроматическую гармонь, переделанную под условия кавказской этнической музыки. Первым основоположником зарисовок «Кавказской гармоньки» является Заслуженный деятель искусств КБР Маметов. М.А.

Первым же прославленным музыкантом в адыгской культуре, виртуозно владевшим искусством игры на Кавказской гармонии, можно считать Магомеда Хагауджа. Помимо прекрасного владения инструментом, он также славился своим удивительным импровизаторским талантом.

Несмотря на несомненную славу Хагауджа, до Второй Мировой Войны адыги считали гармонь преимущественно женским инструментом. Их небольшой размер и причудливый внешний вид делал их прекрасным подарком женщине. К тому же, они зачастую становились частью приданого. Из-за этого гармонь стали ошибочно считать исключительно женским инструментом, недостойным мужчины. Величайшими адыгскими гармонистками, чья слава вышла далеко за пределы Кавказа, можно по праву считать Курацу Каширгову: солистку ГААТ “Кабардинка”, Народную артистку РСФСР и мать известного на весь Кавказ гармониста и композитора Биляла Каширгова; а также Зули Ерижеву - Заслуженную Артистку РСФСР. Игру этих людей, наверное, можно охарактеризовать словами, которые написаны Булгаковым в его рассказе “Морфий”: “...звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор.”

После Второй мировой игра на гармонии перестала быть исключительно женской

прерогативой. Специалисты до сих пор не могут найти причины, почему именно после войны мужчины стали активно обучаться игре на гармонии. Возможно, из-за того, что гармонию отправляли на фронт для поднятия боевого духа советских солдат. Ее было легко транспортировать, а техника игры на ней - интуитивно понятна. К тому же, гармонь - инструмент довольно универсальный. И под ее аккомпанемент можно исполнять песни самых разных жанров. По некоторым данным, за лето и осень 1941 года, на фронт было отправлено несколько десятков тысяч гармоней. Со временем, мужчины-гармонисты становились более востребованными, чем женщины. Игра женщин была спокойной, исполненной достоинства, они чаще всего играли сидя. Мужчины-гармонисты же быстро вливались в общую атмосферу праздника и включали в свое выступление различные хореографические элементы и нередко оказывались в центре внимания.

На первый взгляд может показаться, что гармонь всегда была частью жизни адыгов. Но до начала XIX века словом “Пшинэ” обозначали и другие инструменты. Например, Шикапшина (струнно-смычковый инструмент, который изготавливали из цельного куска дерева, бараньей кожи и конского волоса). Фактически, это слово является обозначением лидирующего в ансамбле инструмента. С начала XX века таковой стала гармонь.

На данный момент можно выделить четыре стиля игры на гармонии:

- Шапсугский;
- Бжедугский;
- Темирбоевский;
- Кабардинский.

Несмотря на это, специалисты отмечают, что долгое время исполнительская школа была только одна - Кима Тлецерука, который за свою выдающуюся исполнительскую и преподавательскую деятельность удостоился звания Заслуженного артиста Российской Федерации. Кроме того, он сам, вручную изготавливал гармони высокого качества, некоторые из которых сохранились и по сей день. Сейчас же, в силу популяризации народного творчества, были открыты другие школы игры на Кавказской гармонике. Например, школа солистки Кабардино-Балкарской госфилармонии Мадины Каширговой и школа преподавателя кафедры народных инструментов Астраханской консерватории В.М. Махова.

Особенность фольклорной музыки народов Кавказа в целом и адыгов в частности - это ее универсальность. Та же Зули Ермаева в один день солировала на сцене, а в другой - играла на свадьбе. Кроме того, мы видим множество примеров, когда одна и та же мелодия может восприниматься не только, как строго академическая, но и играть для танцующих на празднике. Подтверждением этому является широко известный во всем мире “Исламей”. В начале своего существования “Исламей” был традиционной плясовой, какие можно услышать на свадьбах или иных обрядах. Затем, с легкой руки композитора М. Балакирева в 1869 году он стал фантазией для фортепиано. Затем, с популяризацией Кавказской гармонии среди адыгских музыкантов, его стали исполнять с помощью этого инструмента. И максимального уровня торжественности “Исламей” достиг с Юрием Темиркановым, когда был исполнен Лондонским Симфоническим Оркестром. Именно этот вариант исполнения впоследствии адаптировали под себя такие современные исполнители, как Рами Дарока или Аслан Тлебзу. И уже их версии данного произведения чаще всего играют на танцевальных кружках или на свадьбах.

Хочется отметить, что время довольно сильно изменило адыгскую национальную музыку, которая, как большинство фольклорных песен в мире, начиналась с примитивных напевов. Сейчас это отдельный пласт культуры, с самобытными, присущими только ей характерными

чертами. В разрезе фольклорной музыки нельзя также не отметить многоголосие, которое прошло большой путь. Сейчас это все такой же малоизученный, но очень важный с исторической точки зрения пласт культуры. Его можно сравнить, наверное, с блюзом - песней, которая пелась большим количеством людей, занятых тяжелым трудом на поле. В советский период появились так называемые шуточные песни, которые можно назвать аналогом русской частушки. Разумеется, с изменением самой структуры и предназначения песни, менялись и инструменты, на которых они игрались. Сейчас существует довольно много популярных песен, которые используют народные мотивы и народные инструменты, но фактически являются лишь стилизацией под народную музыку адыгов. Композиторы желают сберечь достоверность народных тем, однако в то же время дают им новейший смысл, отвечающий прогрессивным направлениям в музыкальном искусстве.

Здесь для примера можно вспомнить песни Биляла Каширгова, которые не теряют популярность на территории Северного Кавказа и даже спустя годы звучат современно.

Полное исследование, а также обсуждение классической музыки превосходно совмещаются с импровизацией и с экспериментами. Такое отношение дает возможность композиторам проявить собственную неповторимость, однако при этом выражая признание к обычаям адыгской музыки. Потому как именно с импровизаций на тему известных произведений начался долгий путь Кавказской гармонии в культуре адыгов.

Инновационные адыгские композиторы, выражаясь образно, как будто прокладывают так называемые мосты от прошлого к будущему. Они энергично исследуют фольклорные мелодии а также их свежесть в сегодняшнем мире, формируя мелодические творения, понятные и интересные для сегодняшнего слушателя. Это позитивно влияет на сохранение и формирование адыгской музыкальной культуры. Так как слух современного человека привык к определенному качеству звука, резкий переход от поп-музыки к исконно народному творчеству может показаться дискомфортным. Таким образом, вкрапления народных мотивов в современной музыке позволяют человеку привыкнуть и принять причудливое звучание народной песни. Это приводит к созданию уникальной музыки, сочетающей в себе наследие народной культуры с элементами современности. А кроме того, в момент бума постмодернизма дает возможность пытливному и любознательному слушателю находить в сегодняшнем творчестве оммажи к творчеству этническому. Кавказская гармошка, невзирая на сравнительную юность, считается неотъемлемой составляющей музыкальной культуры адыгского этноса. Комбинация оригинального звучания гармонии с проникновенностью этнической музыки адыгов дает возможность формировать особенные эмоции, а также оказывать влияние на чувственные переживания слушателя. Этим способом, фольклорные мотивы со временем становятся обязательной составляющей сегодняшних музыкальных устоев адыгов.

Одним из примеров использования народной музыки в современном творчестве является андеграундная нальчикская группа “Jrjej” (джерпеджедж). В их произведениях мы можем услышать яркие адыгские мотивы с уникальной атмосферой, передающей дух и традиции адыгского народа. Также можно вспомнить ансамбль “Бжьами”, который получил свое название от древнего духового музыкального инструмента, который широко использовался адыгами в обрядовом творчестве.

Воздействие Кавказской гармонии на нынешнюю адыгскую музыку выражается применением народных мелодий, аккордов и ритмов, а кроме того через опыты со звуком. Данный механизм активизирует изобретательность нынешних артистов, помогая сберечь, а также передать внушительное культурное достояние адыгов. Вследствие сохранения, и

формирования этого инструмента, адыгская музыка не прекращает расцветать и приводить в восторг слушателей своей уникальностью и красотой.

Сегодняшние артисты охотно экспериментируют с помощью Кавказской гармонии, добавляя ее исполнению новейшие элементы и техники. Данное обстоятельство дает возможность сберечь неповторимость и индивидуальность инструмента, в то же время увеличивая его потенциал. Подобные инициативы содействуют сохранению, а также воспитанию адыгской культуры и музыки в современном обществе.

Из всего этого хотелось бы сделать вывод, что музыка играла важную роль не только в досуге, но и в бытовой жизни наших предков. Многие явления люди древности объясняли с помощью мифологии и песен. Песня сопровождала их во время рождения. Ритуальный похоронный плач - тоже часть музыкальной культуры. Создание новой семьи сопровождалось песнями (как, собственно, и сейчас). Песню они затягивали во время выполнения тяжелой физической работы.

Неудивительно, что современные адыгские композиторы также заинтересовались мотивами древних песен. Осознавая всю важность подобного творчества для собственных предков, они довольно часто берут народные мотивы за основу при создании новых песен. Конечно, не стоит отрицать, что смысл и назначение творчества поменялось в корне, хотя и востребованность в нем осталась всеобъемлющей.

Современные адыгские композиторы избирают для себя преимущественно три способа привнесения в новую музыку древних мотивов:

1. Создать полностью современную музыку с некоторыми вкраплениями народного творчества;
2. Стилизовать современную музыку под древнюю, практически не отличимую от нее для слуха обывателя;
3. Взять народную песню и исполнить ее так же, какой она была в оригинале.

Стоит отметить Кавказскую гармонь в адыгском творчестве. Потому как совсем недавно, если судить с точки зрения истории происхождения фольклора, она была новым, чуждым адыгскому народу инструментом. Но именно благодаря ее плавному, мягкому звучанию удалось сохранить многие народные мотивы, которые в ином случае просто не дошли бы до нас. Да, гармонь сохранила для нас многие песни, но и безвозвратно изменила.

Возможно и современные адыгские композиторы, изменяя народную музыку, таким образом сохраняют ее. Ведь народные мотивы без внедрения в современное творчество просто угасли бы и потерялись. Но нельзя отрицать того факта, что именно благодаря возросшему интересу к народному творчеству, поддерживается его постоянное изучение и анализ.

Именно благодаря своей изменчивости фольклор становится основой вдохновения с целью образования свежих, передовых музыкальных образов. А также конкретно это обстоятельство дает нам понять цикличность становления фольклорной музыки: с примитивных напевов к академическому звучанию и с академического звучания к примитивизации и упрощению искусства.

Заключение

Ни одно направление искусства не остается неизменным: с течением времени сменялись стили живописи. Если мы говорим о языке, то и он претерпел огромные изменения. То же самое происходит и с музыкой. Любой неизменный процесс ведет не только к стабильности, но и к

застоя. А ревностное сохранение народной музыки в первозданном виде приведет к ее недоступности и элитарности. Что в корне противоречит смыслу, который изначально закладывался в суть фольклора: его доступности для каждого.

Библиография

1. Адыги [Электронный ресурс]. Википедия. Свободная энциклопедия: URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Адыги>
2. Адыгейская гармошка [Электронный ресурс]. YouTube. ГТРК Адыгея: URL: Адыгейская гармошка
3. Ашхотов Б.Г., Рахаев А.И. Размышления об аксиональности традиционной культуры в современном социокультурном пространстве.: Культурная жизнь Юга России №2 (61): Нальчик, 2016
4. Басте А.К. Концертная деятельность фольклорного ансамбля «Ащемэз» как направление в воссоздании адыгской народнопевческой традиции: Журнал Вестник Адыгейского Государственного Университета: Серия 2: Искусствоведение и филология, 2014
5. Бройдо Г.И. Кабардинский фольклор: Москва, Ленинград: Academia, 1936
6. Гурфова Б. Феномен Курацы Каширговой: Нальчик: Литературная Кабардино-Балкария, 2002, №4.
7. Гучева А.В. Национальная гармоника в традиционной музыкальной культуре адыгов второй половины XIX-конца XX в.в.: Нальчик, 2004
8. Дауров А. М. Гармонистка Зули Ерижева.: Советский композитор, 1976.
9. Кагазежев Б.С. Инструментальная культура адыгов: Майкоп: Адыг. кн. изд-во, 1992.
10. Мирек А.М. Справочник. Научно исторические пояснения к схеме возникновения и классификации основных видов гармоники (аккордеонов и баянов): Москва, 1992.
11. Соколова А.Н. Экологические аспекты музыкально-инструментальной культуры западных адыгов: Журнал Вестник Адыгейского Государственного Университета: Серия 2: Искусствоведение и филология, 2007

Interpretation of folklore motifs in the works of modern composers of the Adyghe culture

Vyacheslav M. Kerefov

Master student,
Moscow State Institute of Culture,
141406, 7, Bibliotechnaya str., Khimki, Russian Federation;
e-mail: slavik.kerefov.55@gmail.com

Aleksei S. Chernov

PhD in pedagogy, Associate professor
Moscow State Institute of Culture
141406, 7, Bibliotechnaya str., Khimki, Russian Federation;
e-mail: chernov82@mail.ru

Abstract

Adyghe culture is currently experiencing a wave of modernization of musical traditions. The Caucasian accordion in Adyghe culture is the personification of the combination of old and new, because it is an instrument that adds authenticity to the modern sound of popular songs. It certainly adds atmosphere to a piece of music. The younger generation of Nalsk residents has the opportunity to get acquainted with the culture of performing folk music on the Caucasian accordion. And also acquire a high-quality professional education in this field, because special schools have existed in

Kabardino-Balkaria for 50 years. Training takes place in an easy and accessible form. In addition to learning to play the instrument itself, students are told about the traditions of the Circassians, about the history of the emergence of folk Circassian songs and dances. In addition, they are trained to perform both on the big stage and at public festivals. Thus, such schools prepare erudite, multifaceted musicians who understand the culture of their people and are able to analyze complex folk works, which have always been part of the large and diverse Adyghe folklore. And modern composers, such as Betal Ivanov, successfully use the work of their ancestors in their music.

For citation

Kerefov V.M., Chernov A.S. (2024) Interpretatsiya fol'klornykh motivov v tvorchestve sovremennykh kompozitorov Adygskoi kul'tury [Interpretation of folklore motifs in the works of modern composers of the Adyghe culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (7A), pp. 81-87.

Keywords

Caucasian accordion, Adyghe folklore, modern composers, folk music.

References

1. Adyghei [Electronic resource]. Wikipedia. Free Encyclopedia: URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Adyghe>
2. Adygean Accordion [Electronic Resource]. YouTube. GTRK Adygeya: URL: [Adygeiskaya garmonika](https://www.youtube.com/watch?v=Adygeiskaya_garmonika)
3. Ashkhoto B.G., Rakhayev A.I. Reflections on axiality of traditional culture in modern socio-cultural space: *Cultural Life of the South of Russia* No. 2 (61): Nalchik, 2016
4. Bastae A.K. Concert activities of the folklore ensemble 'Ashemez' as a direction in recreating the Adygh folk singing tradition: *Journal Vestnik Adyghe State University: Series 2: Art History and Philology*, 2014
5. Broido G.I. *Kabardian Folklore*: Moscow, Leningrad: Academia, 1936
6. Gurfova B. The Phenomenon of Kuratsa Kashigrova: Nalchik: Literary Kabardino-Balkaria, 2002, No.4.
7. Gucheva A.V. National accordion in the traditional musical culture of the Adygs of the second half of the nineteenth century to the end of the twentieth century: Nalchik, 2004
8. Daurov A.M. Harmonica player Zuli Yerizheva.: Soviet composer, 1976.
9. Kagazhezhev B.S. *Instrumental Culture of the Adyghs*: Maykop: Adyg. Book Publishing House, 1992.
10. Mirek A.M. Reference book. Scientific historical explanations to the scheme of occurrence and classification of the main types of harmonica (accordions and bayans): Moscow, 1992.
11. Sokolova A.N. Ecological aspects of music instrumental culture of Western Adygs: *Journal Vestnik Adyghe State University: Series 2: Art History and Philology*, 2007