

"Томпо оройуонугар хомус сайдыта"
научно-практическая конференция

**Лидия Михайловна Борисова - хранитель и пропагандист
традиционной игры на хомусе**

Выполнила:

Прокопьева Юлиана, ученица 9 класса
МБОУ "Ынгинская средняя общеобразовательная школа"

Руководитель:

Малышева Клавдия Васильевна,
учитель КНРС (Я)

Хандыга 2019

Оглавление

Введение.....	2
О хомусе.....	3
Виды игры на хомусе.....	5
Традиционная умеренная игра	6
Продолжатель стиля игры Л. Н. Турнина.....	7
Пропагандист стиля игры Л. Н. Турнина.....	10
Заключение.....	13
Литература.....	15

Введение

В настоящее время, в условиях канонизации концертно-эстрадного направления намечается нарушение традиционных стилей игры на хомусе, старинных манер исполнительства и некоторых приемов игры на инструменте. В такой ситуации, возрождение традиционных стилей игры требует пристального и всестороннего изучения песенно-речевых и интонационных особенностей умеренной игры "сыыйа тарды", как отражение национального колорита хомусной музыки. А творчество и опыт таких людей, как Борисова Л. М., помогает приобщить подрастающее поколение к традиционным, индивидуальным особенностям игры на хомусе, содействует восстановлению утраченного наследия и является актуальным с точки зрения системы ценностей общечеловеческой культуры.

Вот что пишет человек, чья жизнь неразрывно связана с хомусом, ученый, посвятивший свою жизнь пропаганде варганного искусства, профессор Иван Алексеев - Хомус Уйбаан, президент Международного центра хомусной (trump) музыки:

- Возможности у этого инструмента поистине безграничны. Впервые птичьи голоса на хомусе имитировал виртуоз-варганист Петр Оготовев. Это было в 1984 году. Затем имитационную игру подхватили и по-своему обогатили Клавдия и Герман Хатылаевы, сейчас этот стиль часто использует в репертуаре группа «Айархаан» под руководством Альбины Дегтяревой. Они используют самые различные способы извлечения звуков, находят множество вариаций. Но при этом необходимо различать эстрадное направление и традиционное. Несомненно, эстрадное исполнение более эффектно, за границей такая игра пользуется большим успехом. **Но лишь сохранив традиционную игру, мы можем называть себя представителями якутской игры на хомусе. Мы не должны в погоне за эффектностью забывать о своих традициях.**

Другой виртуоз-хомусист С. Шишигин обеспокоен тем, что "... традиционная игра – нераспространённый, можно сказать, исчезающий стиль игры".

К людям, которые сохраняют и пропагандируют традиционный стиль игры относится наша землячка, уроженка Ынгинского наслега, Борисова Лидия Борисова.

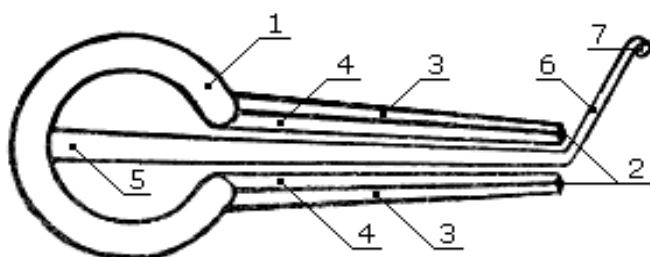
Цель исследования: узнать о Лидии Михайловне Борисовой как о хранителе и пропагандисте традиционного стиля игры на хомусе.

Задачи:

- узнать о хомусе
- ознакомиться с видами игры на хомусе
- ознакомиться с творчеством и опытом хомусиста и пропагандиста традиционной игры на хомусе Борисовой Л.М.

О хомусе

Якутский хомус (варган) - древний музыкальный инструмент народов Республики Саха (Якутии).

1. Кольцо корпуса (тиэrbэс). 2. Корпус (сынгаах). 3. Внешние щёчки корпуса (тас издэс).
4. Внутренние щёчки корпуса (ис издэс). 5. Язычок (тыл). 6. Колено язычка (хохуора).
7. Кончик язычка (чыычаах).

В Якутии это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народа Саха. Хомус распространен более чем в 100 странах,

известно 162 разновидностей хомуса (варгана). Ученые определили возраст современного варгана: он появился 5000 лет назад и является ровесником египетских пирамид. Мы же допускаем мысль, что прообраз современного хомуса (варгана) появился еще в каменном веке, когда человек стал умелым. Он однажды обратил внимание, что кость во рту при определенном положении издает интересный звук и насытившись пищей пытался повторить этот звук. Также он мог обратить внимание на звучание травы, дерева, бамбука и т.д.

На территории современной Якутии хомус считается музыкальным инструментом №1. Версия происхождения хомуса, его назначение трактуются учеными по-разному. Главная версия: хомус в Якутии имеет тюркоязычные корни из стран Азии. Есть версия, что коренные народности имели костяные, деревянные разновидности хомуса. Также есть версия, что варганы могли дополнительно прийти вместе с русскими казаками.

В старину народ саха воспевал на хомусе красоту пробуждающейся природы после долгой зимы, изливал тоску по солнечным летним дням. Хомусная музыка уносила якутов в дальние страны, в мир сказочных богатырей Олонхо, помогала пережить все лишения и мучения, возбуждала тягу к жизни и терпеливого ожидания лучших времен и позитивных перемен.

Долгими зимними вечерами при свете лучинок в темноте маленького балагана звучала музыка Космоса, Вселенной... Балаган, затерянный, занесенный снегом в глубинах необъятной Сибири, России, внутри которой звучала хомусная музыка - был частью мировой культурной цивилизации... С помощью хомуса входили в транс шаманы, удаганка Дьэрэлийэр вместе с группой молодых людей ездила по улусам и лечила больных людей с помощью хомусной музыки. Хомусная музыка использовалась во время подледной рыбалки, во время охоты. Женщины часами могли изливать свою душу, объясняться в любви или наоборот подшучивать над молодыми людьми, четко выговаривая слова во время игры на хомусе. Известны случаи, якутяне мобилизованные в ряды Красной Армии в 1941-45 годах, брали с

собой хомусы. Пулеметчика Андреева от неминуемой смерти спас хомус, подарок матери, который всегда был на нагрудном кармане гимнастерки, и когда, во время атаки пуля попала в область сердца, там был хомус... Его раненого спасла молодая русская девушка на которой он женился после Победы. Так хомус сначала спас и потом помог найти свое счастье якутскому парню в Смоленщине. Хомус для народа саха больше, чем музыкальный инструмент. Хомус – это вековая память народа, это кодовое духовное послание предков к будущим поколениям, разгадать которое предстоит нам – современному обществу глобального мира.

Виды игры на хомусе

Игру на хомусе можно разделить на три вида:

Традиционная умеренная игра – нераспространённый, можно сказать исчезающий стиль игры. При умеренной игре в основном пользуются основным ударом, не применяют разновидности ударов, т.к. при такой игре исполнитель не думает о внешних эффектах и полностью раскрывает свою душу. Традиционную якутскую технику игры на хомусе называют умеренной, по-якутски "сыыйа тардыы". Это обычно игра для себя, а не для широкой аудитории. А хомусист полностью раскрывает свою душу с помощью инструмента.

Имитационный стиль нравится и зрителям, и хомусистам. Хомусист, играя на хомусе, может точь-в-точь повторить звуки весенней капли, топот скакунов, волнующий участников летнего праздника ысыаха, кукование кукушки, возвещающее о начале долгожданного лета, барабанную дробь дятла тихим осенним утром, свист ветра, гуляющего по бескрайним снежным просторам тундры.

Импровизационная игра доступна не всем. Так может играть хомусист, овладевший техникой игры, умеющий выражать свои чувства через хомус. При импровизационной игре, в отличие от умеренной игры, нет слов, и темп может быть разный. От имитационной она отличается тем, что

обязательно имеется тема, содержание, что раскрывается возможностями хомуса. Хомусист импровизирует вокруг одной темы, иногда мелодии, используя самые различные приёмы, подходящие к теме.

Традиционная умеренная игра

Традиционная умеренная игра – нераспространённый, можно сказать, исчезающий стиль игры. Непрерывная тихая песня хомуса усиливается с каждым разом, волнуя все больше и больше и хомусиста, и слушателей нежностью и душевностью своей волшебной силы. Спиридон Шишигин в своей книге "Играйте на хомусе" пишет о ней так: "При такой игре звук хомуса плывёт по воздуху не переставая, не исчезая ни на секунду. Непрерывная тихая песня хомуса усиливается с каждым разом; волнуя все больше и больше и хомусиста, и слушателей нежностью и душевностью своей волшебной силы".

Исполнитель волнуется вместе с хомусом и, сам того не замечая, как бы попадает во власть хомуса, а хомус своей чудесной музыкой доводит до зрителя всё то, о чём думает, волнуется хомусист.

Так могут играть только те, кто в течении многих лет делили радость и горе со своим другом-хомусом, обычно это пожилые хомусисты.

Простым видом умеренной игры является воспроизведение на хомусе мелодий народных песен так, чтобы были слышны и слова песни. При этом надо ударять по язычку в такт мелодии и беззвучно шевелить органами речи, как бы выговаривая слова песни. Тогда хомус играет так, что можно слушать мелодию и даже слова. Поэтому якутский хомус называется говорящим. Такая игра хорошо подходит для обучения начинающих чувствовать ритм музыки. Всем известная традиционная мелодия «биэ-биэ-биэ» есть вступительная часть любой игры умеренным стилем.

Исполнитель традиционной умеренной игры всегда является исполнителем тойука, т.к. по существу такая игра – это исполнение тойука

через хомус. Некоторые исполнители при умеренной игре подпевают себе голосом, что тоже является отдельным видом умеренной игры.

- Прием «сыыйа тардыы» - умеренная игра является традиционно-специфичной манерой игры на хомусе, используемый при монологическом повествовании, лирической импровизации. Умеренно-размеренный темп игры сопровождается фоновыми оттенками двуголосия, динамичными периодами на стыке музыкальных фаз.

- Прием «хос ырыа» - двуголосие, в отличие от оттенков «сыыйа тардыы», изображается постоянными синхронными мелодико-обертоновыми линиями музицирования.

- Прием «мурун оон» - носовой звук образуется при смыкании мягкого неба с задней стенкой языка, при котором воздух свободно проходит через полость носа и звуки приобретают носовой оттенок.

Продолжатель стиля игры Л.Н. Турнина

Лидия Михайловна Борисова - заслуженный работник культуры РС (Я), хомусчут-импровизатор РС (Я) является носителем традиционной манеры игры. Лидия Михайловна Борисова родилась 8 сентября 1949 г. в Ынгинском наслеге. В 1966 г. окончила Крест-Хальджайскую среднюю школу. Именно в Крест-Хальджайской школе начала играть на хомусе. "На хомусе меня научила играть Сахасталина Гаврильевна Колесова, заслуженный учитель РС (Я), знаток и исполнитель якутского фольклора, не одно поколение молодежи наслега выросло на ее песнях. В рамках подготовки к юбилею Луки Турнина в село Крест-Хальджай приезжала группа творческих работников из Таттинского района с целью

выявления носителя стиля Турнина. Они с радостью констатировали схожесть ее стиля игры со стилем Турнина. Дело в том, что Сахасталина Гаврильевна является ученицей Луки Николаевича. Он несколько лет жил в Крест-Хальджае, в Томпо и оставил заметный след в культурной жизни района, в сохранении якутского и эвенского фольклора," - вспоминает Лидия Михайловна.

Лидия Михайловна носитель умеренной игры "сыыйа тарды", продолжатель манеры игры "отца якутского хомуса" Луки Турнина. Лука Николаевич Турнин - (1917-1989 гг.) – великий хомусист, заслуженный работник культуры ЯАССР, кавалер ордена «Красное Знамя». Турнин первым из якутян выступил в Москве в 1948 г. А уже в 1957 г. в составе делегации Якутской республики выступал с созданным им ансамблем хомусистов в концертном зале им. П.И.Чайковского на Днях республики в честь 325-летия вхождения Якутии в состав Российского государства. Мужскую часть ансамбля составляли молодые фронтовики.

В своей книге «Старинные якутские музыкальные инструменты» А.И. Чахов пишет: «В разных районах Якутии: Ньизт Быраат из Якутска, Хомусист Соппуон из Сунтар, Л. Н. Турнин из Татты, все они получили широкое общественное признание, потому что родились в период наивысшего расцвета исполнительства на хомусе. Они стали крупными владельцами сложной техники театрализованного исполнения на хомусе, потому что с детских лет были пропитаны духом наигрышей и всю свою жизнь оттачивали исполнительское мастерство. Призвуки, образующиеся при игре как Хомусиста Соппуона, так и Л.Н. Турнина, создают впечатление одновременной игры на трех хомусах. Это придает неповторимую красоту, что является большим достижением для хомуса, вершиной его развития».

Л.Н.Турнин являлся постановщиком и исполнителем спектаклей народного театра, постановщиком и исполнителем танцев, ценителем и учителем фольклора якутов и эвенов, он даже сам создавал костюмы для художественной самодеятельности. Таттинцы в память о Кавалере Ордена

Трудового Красного Знамени, заслуженного работника культуры ЯАССР, всесторонне талантливом в фольклорном жанре земляке, гордясь светлым именем, проводят республиканские конкурсы хомусистов. В газете «Саха сирэ» от 24 марта 2001 г. была напечатана статья хомусиста-виртуоза мира Петра Оготоева «Отец якутского хомуса Лука Турнин» о проведении III-го республиканского конкурса. Обладателем Гран-при республиканского конкурса хомусистов памяти Луки Турнина стала Лидия Михайловна Борисова. Она же была победителем республиканского конкурса хомусистов на приз Л. Н. Турнина в с. Бэдьимэ Мегино-Кангаласского улуса (1996 г). Лидия Михайловна рассказывает о том, как она постигает стиль игры Луки Турнина: "Участвуя в 2001 году на республиканском конкурсе «Саха хомуһун аҕата - Лука Турнин», я мало что знала о нем, о его творчестве. В детстве часто слушала его пение по радио. Наше поколение выросло на песнях Леонида Попова, Федора и Матвея Лобановых, Анны Егоровой, Анастасии Лыткиной, Ольги Ивановой, Устина Нохсорова, Марины Поповой, Луки Турнина. До сих пор на слуху песни Турнина «Татыйык», «Тус илин», «Оҕо саас», эвенская песня «Икэ», а его игру на хомусе не слышала, может, не помню.

После того как я завоевала главный приз конкурса, стала активнее интересоваться творчеством Л. Н. Турнина. Много рассказывал о нем нам, хомусистам, Иван Егорович Алексеев - Хомус Уйбаан, проводились республиканские конкурсы имени Л. Н. Турнина. Нашла аудиозапись его произведений хомусной музыки. Не имея специального музыкального образования и грамоты, я не могу профессиональным языком объяснить, что я услышала и испытала, слушая эти бесценные записи. Меня заворожили беспрепятственно, легко льющиеся серебряные звуки, как бы слегка небрежно, свободно, без абсолютного напряжения, очень естественно, как ветер, как журчание ручья, пение птиц, шелест листьев. Эта легкость, виртуозность, волшебство, чарующее слушателя - свидетельство большого таланта, тренировками этого добиться невозможно. Конечно, не последнюю

роль играет наполненность, знание в совершенстве якутского фольклора, ему были по плечу все жанры фольклора. В своей хомусной музыке он мастерски подбирает вариации ритмов в стиле «дэгэрэн». В 1975 году музыковед Винокурова в своей статье пишет: «Л. Турнин (Алексеевский район), заслуженный работник культуры ЯАССР, строит гармонию композиции на степенно-размеренных, сдержанных ритмоинтонациях». Характерные только его музыке эти «ритмоинтонации» являются своеобразной визитной карточкой, их орнамент совершенен и не оставляет равнодушным того, кто хоть раз слушал его. Так же совершенно пение Турнина через хомус, текст песен слышен так, как при обычном пении голосом. Ритмы трех ударов он исполнял односторонним ударом, остальные двусторонним. В моем репертуаре были вариации, исполняемые двусторонним ударом, поэтому скоро научилась подражать Турнину. Придумала вариации на песни Л. Турнина «Татыйык», «Тус илин» с использованием его вариаций ритмов и собственных тоже".

Пропагандист стиля игры Л. Н. Турнина

Лидия Михайловна не только носитель, но и активный пропагандист стиля Турнина: "...Три года назад началась подготовка к 100-летию юбилею выдающегося деятеля культуры Л.Н.Турнина. Неоценимый вклад в изучении жизни и творчества знаменитого земляка сыграла написанная с большой любовью и со знанием дела книга Екатерины Петровны Чехордуной. Наше счастье в том, что полно раскрылся его талант, и он щедро делился с нами наследием родного народа. Наверняка в республике нет человека, который не слышал бы его пение и игру на хомусе. В последнее время Хомус Уйбаан стал поговаривать о том, что мой стиль напоминает стиль Турнина и что мне следовало бы помочь в работе школы Турнина. Я тоже думала об этом. Надо было оказать посильную помощь. Слушала и изучала аудиозаписи. В результате, как умела, письменно зафиксировала хомусные импровизации

виртуоза, выявила основные три варианта ритмов, которыми он оформлял свои произведения. При помощи этих записей, доступных для всех, пытаемся овладеть стилем музицирования Луки Турнина. Вроде бы что-то получается. Это только начало...

Думаю, тут должны оказать помощь этномузыковеды. Надеюсь, что работа над наследием выдающегося деятеля якутской культуры, фольклориста, артиста драмы, музыканта, мелодиста, этнографа, человека, который одним из первых проложил дорогу на сцену и превратил бытовую хомусную музыку в концертную, будет иметь продолжение и после юбилея.

Работу как пропагандист традиционной игры на хомусе начала ещё со студенческих лет, организовав при ИФФ ЯГУ ансамбль хомусистов "Алгыс", который в 1976 г. стал лауреатом I Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества трудящихся.

Лидия Михайловна в течение 20 лет руководит детскими творческими коллективами. Первым созданным ею фольклорным коллективом в 1990 году стал ансамбль хомусистов «Татыйык» при районном Доме пионеров п. Хандыга.

В 1995 г. ансамбль участвовал в работе IX краеведческой конференции школьников. Дети успешно выступили с докладами: «О чем говорят топонимы» и «Религиозные представления» (авторы: Алёна Скрыбыкина, Оксана Винокурова). Васильева Ира со своей мамой стали победителями республиканской викторины «Край мой родной - Я», объявленной газетой «Юность Севера». Арина Винокурова награждена грамотой республиканского конкурса хомусистов - импровизаторов на приз Л. Турнина.

С 1998 по 2006 гг. Лидия Михайловна организовала ансамбль «Сайын» при Усть-Таттинской средней школе. В целях работы ансамбля было не только развитие способностей детей, не только совершенствование игры на хомусе, но и воспитание интереса к материальной, духовной культуре, истории своего народа. В 1999 г. ансамбль «Сайын» стал лауреатом

республиканского детского фестиваля варганной музыки, а в 2000 г. стал лауреатом первого Международного фестиваля «Чарующие звуки хомуса» в г. Покровске. В 2001 г. ансамбль - лауреат Ойунских чтений в с. Ытык-Кель. Результаты кропотливой работы - разнообразие репертуара ансамбля, отточенная техника игры, новые приемы, творческие находки, первая попытка в республике переложить мотивы Олонхо на хомус. Создано около пятнадцати импровизаций на темы «Мелодии улуса», «Бабушкины песни», «Весна», «Звуки леса», «Скачки», «Вариации современных песен», «Мотивы Олонхо» и др. Ансамбль «Сайын» и его участники являются лауреатами улусного, регионального и республиканского конкурсов «Полярная звезда», республиканского и международного конкурсов хомусной музыки.

В 2004 году - ученица 10 класса Кривошапкина Лена стала лауреатом I степени международного фестиваля варганной музыки «Ил Хомус» среди молодежи; получила именную приз Президента Ивана Алексеева; она же дипломант конкурса «Полярная звезда».

В 2005 году ансамбль хомусистов «Сайын» участвовал на I Международном фестивале культуры мира на Земле Олонхо в г. Якутске; стал лауреатом III степени конкурса «Полярная звезда»; Старостина Ньургуйаана стала лауреатом II степени конкурса «Полярная звезда».

С 2009 г. Лидия Михайловна работала преподавателем фольклорного класса Хандыгской детской школы искусств. Достижения ее воспитанников: в марте 2010 г. - Петухова Настя приняла участие в региональном фестивале «Полярная Звезда» и стала дипломантом. 8-9 апреля 2011 г.- воспитанники фольклорного отделения приняли участие в детском республиканском конкурсе «Чарующие звуки хомуса» в г. Якутске. Ансамбль «Сайаана» с композицией «Мотивы Олонхо», солисткой ансамбля была выпускница школы Света Матаркина, - лауреат республиканского конкурса «Новые имена - 2007». Ансамбль стал обладателем почетной грамоты «Продолжатель традиций» и специального приза С. С. Шишигина - виртуоза мира, организатора конкурса «Чарующие звуки хомуса». Также ансамбль

«Сайаана» получил приглашение на участие в мероприятиях VII Международного конгресса-фестиваля «Хомус в культурном пространстве мира», который состоялся 22-26 июня 2011 г. в г. Якутске. В декабре 2011г. - дуэт братьев Тияничей (рук.Борисова Л.М.) приняли участие в республиканском конкурсе хомусистов и стали дипломантами.

Лидия Михайловна одной из первых обратила внимание на игру с кылысахами. Впервые для детского ансамбля поставила композицию по мотивам олонхо. Работает над пополнением и расширением репертуара. Детскими коллективами исполнялись следующие вариации и композиции: «Мотивы Олонхо», «Сайын», «Эбэм ырыалара», «Сааскы санаалар», «Ат сүүрүүтэ», «Хотугу матыштар», «От ыйа», «Сайылыгым барахсан», «Осуохай», «Тааттаҕа», «Кырдал кыһа», «Попурри», «Үрүмэччи манан ат», «Таатта матыштара», «Дэйбиир», «Көрдөөх күн», «Мотуок солко мутукча», «Хатын», «Сыйа тардыы», «Үрун тулук эрэ мөлбөстүүр». Постановки отличаются индивидуальным стилем исполнения хомусистов, своей узнаваемой манерой. Лидия Михайловна опубликовала в улусных газетах около двадцати статей о хомусе, истории улусов, о топонимике.

С 2012 года и по настоящее время Лидия Михайловна работает не только с подрастающим поколением, но и с молодежью, и со взрослым населением. Ансамбль "Бэйбэрэ" и молодежный ансамбль "Дэгэрэн"-победители многих региональных, республиканских, международных конкурсов и фестивалей. Лидия Михайловна и ее ученики - одни из лучших исполнителей традиционной умеренной игры на хомусе. Показателен факт, что на конкурсе хомусистов, посвященном 100-летию Л.Н. Турнина, ученик Лидии Михайловны Колодезников Андрей был удостоен главного приза, приза родственников Л. Н. Турнина.

Заключение

Учитель-энтузиаст Лидия Михайловна в своем творчестве и в обучении детей игре на хомусе – продолжатель традиционной игры на хомусе и активный пропагандист народного фольклорного искусства среди молодёжи и взрослых. Она находится в постоянном творческом поиске.

Свидетельством таланта, высоких результатов деятельности Лидии Михайловны является признание ее как носителя и пропагандиста традиционной игры на хомусе на российском и международном уровнях: Лидия Михайловна - участник I Всесоюзной конференции «Проблемы варганной музыки», II и VII Международных Конгрессов варганной музыки. В 1988 г. участвовала в проведении Дней литературы и искусства Якутии в Иркутской области. В 1989 г. в составе республиканской делегации представила республику на национальном празднике «Тун пайрам» в Хакасии.

Творчество Лидии Михайловны и ее богатый опыт - это пример служения народному искусству.

Литература:

1. Алексеев И. Е. Искусство игры на якутском хомусе. - Якутск, 19882.
2. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно-демонстрированный материал. - М., 2005.
3. [rus/ illkhomus.com/](http://rus.illkhomus.com/) - Курсы по обучению традиционным приемам игры на якутском хомусе.
4. Борисова Л. М. "Методика обучения акустико-артикуляционным приемам игры на хомусе". - п. Хандыга, 2014г.
5. Борисова Л. М. "Лука Турнин уонна тэтим тардыы нымата". - Ытык Күөл : "Татта" хаһыат редакцията, 2016. - 12 с.
6. Республика-Саха-Якутия. рф/stat/kultura/jakutskii-homus-tehnika-igry/html

