

«Дыхание ритма»

*Син Ю.Е., преподаватель, руководитель ОКНИ,
руководитель ансамбля корейских ударных
инструментов и ансамбля каягымов*

Традиционное искусство Кореи характеризуется, в первую очередь, глубоким уважением к наследию предков. В основе его всегда лежало почитание природы, ее законов, умение человека жить в гармонии с окружающим миром. И в этом огромная роль принадлежала музыке.

Корейская традиционная музыка настраивает на спокойствие и умиротворенность. Тон национальной музыки отличается мягкостью и торжественностью, степенностью и простотой. Это становится возможным благодаря многим факторам, в ряду которых ритм занимает ведущее место.

Рассматривая роль ритма сквозь призму философского смысла, можно получить более полное представление о его предназначении, а также возможность увидеть непосредственные связи его с окружающим миром. Прежде всего, следует отметить, что для всего Дальневосточного региона ритм имеет особое значение. Это видно уже из того, какое место он занимает в таком древнем явлении, как шаманизм.

Истоки шаманизма следует искать в культурах стран Северной Азии. Основой корейского шаманизма является почитание неба, от которого исходят, по мнению корейцев, все блага земные: произрастание злаков, сохранение урожая, избавление от болезней и т.д. Корейцы одухотворяют и природу, наделяя все ее предметы бесчисленными духами или демонами. Эти демоны, по верованиям корейцев, наполняют землю, воздух и море и сопровождают все этапы жизни человека.

Шаманизм связан с верой в вечное обращение и является не просто религиозным феноменом, но и имеет глубокое влияние на общество и традиционное искусство в целом. Так, например, шаманский обряд (кун) от начала и до конца состоит из музыки, танцев и драмы. При этом достаточно трудно дифференцировать каждый элемент этого обряда, однако несомненно, что объединяющим моментом является ритм в самых разных его формах и значениях.

Для мировоззрения шаманистов характерен анимизм, поэтому широко использовались музыкальные инструменты, отождествляющие крики животных - деревянные пищалки, свистки, трещотки. Но самым главным и неперменным атрибутом каждого обряда является бубен, представляющий собой не просто инструмент, но средство передвижения в другие миры. Бывает так, что за неимением бубна, а также в его дополнение, используются другие музыкальные инструменты - барабаны.

Как известно, барабан в культуре многих народов олицетворяется с голосом космической энергии. В шаманизме барабан, изготовленный из шкуры священного животного и из священного дерева, приобретает мистический смысл, трансформирует сакральную энергию шамана в ритм и звук.

Второстепенное значение имеет и форма инструмента. Например, барабан в форме песочных часов (дянго) символизирует противоположность и «взаимоотношения» двух миров (мир живых и мир умерших).

Дянго

Барабан в форме бочонка (бук) – ассоциируется с громом и молнией и т.д.

Бук

Большинство исследователей, изучавших специфику корейских ритмов, считают их достаточно трудными для анализа, так как специфика их заключается в том, что под понятием «ритм» скрывается не только последовательность из длительностей звуков, но и их высота, сила (динамика, акцентирование) и окраска (тембр). К тому же акценты могут иметь разную интенсивность и разное количество ударов в одной ритмической формуле.

Возможно, благодаря этому исполнитель на ударных инструментах (дзянго или буче) расценивается как очень важный, так как играет роль своеобразного дирижера. Распространено высказывание среди музыкантов: «сначала барабанщик, затем певец». Существует такое мнение, что певец, независимо хорош он или нет, не сможет успешно справиться с работой, если барабанщик не столь хорош.

Корейские ритмы, как и сама традиционную музыку, можно классифицировать на придворные и народные ритмы. Ритмы придворной музыки имеют очень медленный темп, достигающий $\frac{1}{4}$ равной 30, поэтому ее ритм не ощущается. Такая музыка была предназначена для успокоения человека и его повседневных страстей.

Народной же музыке присущ довольно быстрый темп, а также трёхдольный ритм. Цифра «3» в корейской нумерологии имеет особое значение и отражает гармонию и космическую закономерность. Большинство ритмов в корейской традиционной музыке базируется на трёхдольном размере. Двухдольный ритм существует, но встречается редко, обычно он комбинируется с трёхдольным, формируя длинный асимметричный ряд.

В классе корейских ударных инструментов в МБОУДОД «Детская школа искусств «Этнос» в программу обучения входит такой жанр крестьянской инструментальной музыки, как «Ноннак». Несмотря на бытовавшее ранее предубеждение среди «высших слоев корейского общества» о том, что этот жанр нельзя отнести к категории музыки, а следует назвать скорее «первобытные игрища», с годами именно этот жанр возымел все большую популярность и снискал огромную любовь и гордость у населения Кореи.

«Самульнори» как разновидность жанра «Ноннак» подразумевает игру на четырех инструментах- кенгари, дзянго, буче и чине, с годами модернизировался и стал настолько популярен не только в Кореи, но и далеко за ее пределами. Ни одно празднование в Кореи не проходит без исполнения ударных инструментов. «Самульнори» давно стал визитной карточкой страны.

Инструменты «самульнори»

Жанр «Самульнори»

Специфика ритмов крестьянской инструментальной музыки заключается в том, что в зависимости от региона ритмы довольно существенно отличаются друг от друга, но при этом сохраняя общую закономерность, присущую каждому жанру. К тому же, считается, что из-за неграмотности крестьян, данная музыка никогда не имела нотной записи, а передавалась из рук в руки.

Основные жанры крестьянской инструментальной музыки, сохранившиеся до наших дней: самульнори (уттари пхунмуль, еннама карак, самдоннама карак), дянгонори (сольдьянго, куткори, фиммори, чадинмори, донсальпури), санмонори (пханкут). Данная музыка исполнялась на сельских ритуалах, при сельскохозяйственных работах, а также на сельских зрелищных мероприятиях. Одни ритмы сопровождали обряд моления о благополучии и процветания деревни, другие предназначались для изгнания злых духов.

Сельское мероприятие

Из музыкальных инструментов использовались все ударные и некоторые духовые, особенно тэпёнсо. При этом исполнители не только играли на своих инструментах, это было комплексное явление, включающее в себя танцы и различные трюки. Так например, ритуал «Пханкут», исполнявшийся на сельских зрелищных мероприятиях, подразумевает танец всех участников ансамбля, за исключением тэпёнсо (духовой инструмент). По окончании хороводных элементов начинаются индивидуальные сольные выступления каждого участника с демонстрацией техники вращения санмо (бумажные ленты и черенок из птичьих перьев). Этот жанр имеет название «санмонори».

Жанр «Санмонори»

Шэпёнсо

Техника использования санмо включает в себя несколько элементов:

Ильса – постоянное вращение в одном направлении

Янсан ильса- поочередное вращение в обе стороны (направо и налево) по одному разу

Янсан иса- поочередное вращение в обе стороны (направо и налево) по два раза

Тольсави –постоянное вращение тела на одном месте вокруг оси (центра) при одновременном вращении санмо

Чабан твиджиги –вращение в воздухе под наклоном при одновременном вращении санмо

Чигомсан – санмо поворачивают налево, затем направо на каждую долю, на третью долю его хвост поднимается вверх, на четвертую опускается вперед

Санмонори считается самым сложным жанром в технике исполнения народной инструментальной музыки Кореи. Прежде чем приступить к его освоению, необходимо владеть техникой игры на инструментах самульнори в достаточной мере. Это первый этап на пути к мастерству владения санмо. Вторым этапом является работа в жанре «Сонбан» («Сонбан» означает «Стоя», т.е. исполнение на любом из ударных инструментов в позиции «стоя на ногах», позиция «сидя» называется «Андинбан»).

Жанр «Сонбан»

Основные упражнения в жанре «Сонбан»:

«Шаг вперед», «Шаг назад», «Приставной шаг», «Ложный» шаг», «Подскоки», «Приседания», «Вращение на месте», «Вращение по прямой», «Вращение по кругу».

Все упражнения должны сопровождаться ритмическим аккомпанементом сначала со стороны, т.е. концертмейстером или педагогом в классе, затем после полного освоения всех упражнений целесообразно попробовать весь цикл, одновременно исполняя на инструменте.

В современном мире корейская традиционная музыка не только живет, но и активно развивается. С одной стороны, став достоянием сценического воплощения, она начинает уходить от своего первоисточника. С другой стороны, появляются все более новые жанры, ритмы и музыкальные направления. Так, например, жанр «Букнори» - исполнение ритмических композиций на таком ударном инструменте, как бук, ранее использовавшийся только в контексте самульнори. Теперь же этот инструмент овладел новыми возможностями - появились различные подставки под него, отличающиеся размером и высотой.

Бук

Жанр «Букнори»

Также с развитием данного жанра, появились и новые барабаны Модымбук (по форме напоминающие бук, но более удлиненные, могут достигать в длину до 1 метра). Соответственно – новые технические возможности, новые ритмы, новые образы.

Модымбук

Несмотря на веяния современной эпохи, в корейской традиционной музыке остается неизменным одно неуклонное правило: вся музыка, независимо от жанра, построена на концепции «через дыхание сквозь ритм». Дыхание – это первоначало любой разновидности корейской традиционной музыки и, чтобы понять и прочувствовать ее, нужно научиться дышать в том же ритме и в том же темпе, глубоко погрузившись в этот процесс. Поэтому знакомство с ритмами корейской традиционной музыки нужно начинать с освоения дыхательных упражнений. Только при полном восприятии дыхания ритма возможно проникновение в удивительный мир корейской культуры.