

УДК 7.077+398.89

*Донорова У.О. /ТЫВА РЕСПУБЛИКАСЫ, ОРУСИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫ/
Донорова У.О./РЕСПУБЛИКА ТЫВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/
Donorova U.O. /REPUBLIC OF TYVA, RUSSIAN FEDERATION/*

**ТЫВАНЫН ХООМЕЙИ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМДИ ООЗЕКИ
САЛТТЫН КОНТЕКСТИНДЕ ТАЛДОО**

**ТУВИНСКИЙ ХООМЕЙ: АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В КОНТЕКСТЕ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ**

**TUVA THROAT SINGING: AN ANALYSIS OF PROFESSIONALISM
IN THE CONTEXT OF ORAL TRADITION**

Аннотация. Бул изилдөө тыва хоомейинин феноменине, белгилүү көмөкөй ырдоого арналган, оозеки салттагы профессионализмдин анализине басым жасап, Туванын элдик хоомейчилеринин чыгармачылыгын кароо. Оозеки салттагы профессионализм теориясы жана белгилүү критерийлердин болушу Кайгал-оол Ховалыг, Алдын-оол Севек, Геннадий Тумат, Андрей Опей жана Андрей Чульдум-оол сыяктуу элдик хоомейчилердин аткаруу техникасынын жана манерасынын өзгөчөлүктөрүнүн мисалында каралат. Мында аткаруучулардын уникалдуу искусствонун сактоодогу жана өткөрүүдөгү ролу баса белгиленет, ошондой эле композициялык структура, репертуар жана алардын өзгөчө манерасы талданат. Ар тараптуу анализ аркылуу изилдөөдө профессионализмдин тыва хоомейинин азыркы коомдогу туруктуулугуна жана эволюциясына кантип таасир этерин баса белгилейт.

Негизги сөздөр: Тувин хөөмейү, хөөмей, профессионализм, устундук салты, маданий мурас, туруктуулук, искусство формасы.

Аннотация. Данное исследование посвящено феномену тувинского хоомея, известного как горловое пение, с акцентом на анализ профессионализма в контексте устной традиции в творчестве народных хоомейжи Тувы. Рассматривается теория профессионализма устной традиции и наличие определенных критериев этой теории на примере техники исполнения и особенностей манеры таких народных хоомейжи, как Кайгал-оол Ховалыг, Алдын-оол Севек, Геннадий Тумат, Андрей Опей и Андрей Чульдум-оол. Подчеркивается роль этих исполнителей в сохранении и передаче уникальной формы искусства, а также анализируются композиционная структура, репертуар и их собственная манера. Через всесторонний анализ исследование акцентирует внимание на том, как профессионализм влияет на устойчивость и эволюцию тувинского хоомея в современном обществе.

Ключевые слова: Тувинское горловое пение, хөөмей, профессионализм, устная традиция, культурное наследие, устойчивость, форма искусства.

Abstract. This study is dedicated to the phenomenon of Tuvan throat singing, known as khoomei, with a focus on the analysis of professionalism in the context of oral tradition in the works of Tuvan folk khoomei performers. It examines the theory of professionalism in oral tradition and the presence of specific criteria of this theory through the analysis of performance techniques and the characteristics of the styles of such folk khoomei artists as Kaigal-ool Khovalyg, Aldyn-ool Sevek, Gennady Tumat, Andrey Opey and Andrey Chuldum-ool. The role of these performers in preserving and transmitting this unique art form is emphasized, along with an analysis of their compositional structure, repertoire, and individual style. Through a comprehensive analysis, the study highlights how professionalism influences the sustainability and evolution of Tuvan khoomei in contemporary society.

Keywords: Tuvan throat singing, khoomei, professionalism, oral tradition, cultural heritage, sustainability, art form.

Введение

Искусство тувинского горлового пения *хоомей* (в русской транскрипции хоомей/хо-мей) определяется как «вокальная техника звукоизвлечения сольного горлового многоголосия с выдержанным низким бурдоном и выраженными мелодическими призвуками, исполняемая с зажатой диафрагмой грудной клетки»¹. В реестре справочной информации объектов нематериального культурного наследия народов России ГБУ РТ «Международная Академия «Хоомей» указывается статус исполнителей в данной области: «... наиболее выдающимся исполнителям присуждается государственная награда «Народный хоомейжи Республики Тыва», учрежденная с 1992 г. По состоянию на 2022 г. насчитывается 31 народных хоомейжи [там же].

В настоящее время проводятся исследования творческого почерка и особенностей исполнения популярных исполнителей-хоомейжи искусства тувинцев *хоомей*, преимущественно народных хоомейжи Республики Тыва. В качестве основополагающего фундамента для выявления специфики исполнения, индивидуального почерка и роли хоомейжи в обществе и истории культуры Тувы зарекомендовала себя и эффективной оказалась научная теория профессионализма устного творчества.

Изучению профессионального творчества устной традиции посвящено немало работ, касающихся явлений традиционной музыкальной культуры, таких как: менестрельное искусство средневековой Европы, азербайджанский макама, уйгурский и бухарский макомы, а также индийская рага и другие жанры восточного и западного музыкально-поэтического творчества. Сам термин профессионализм (от слова «профессия» – лат. *professio* – ‘объявляю своим делом’) [8, с.33] означает особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях.

Обзор литературы

Проблему профессионализма в музыкознании поднимал Р. И. Грубер по отноше-

нию к старопровансальским поэтам-певцам XII–XIII вв. [3]. Типологию музыкального профессионализма, в том числе устного профессионализма в условиях городской культуры, разрабатывала В. Д. Конен [8, 9]. М. А. Сапонов [16] приводит более подробные критерии оценки и признаков профессионализма устной традиции: умение узкого отбора; авторская воля; личный талант; наличие предприимчивой публики и общественной потребности; артистическое ремесло в виде основного (единственного) заработка; сосредоточение на избранных навыках; наличие хотя бы скрытой теории и ее передача вместе с навыками во время обучения; особое напряжение между индивидуальной инициативой и системой канонов. Большинство из перечисленных характеристик соответствуют творчеству исполнителей тувинского горлового пения. Потому тувинское горловое пение *хоомей* можно рассматривать с позиции профессионализма устной традиции.

За последние годы немало работ посвящено творчеству исполнителей искусства горлового пения тувинцев. Однако, в этих работах творчество хоомейстов не всегда рассматривается с точки зрения профессионализма устной традиции. Все указанные параметры устного профессионализма применяет музыковед Е. К. Карелина [7, с. 45–49], сравнивая практику средневековых менестрелей с творческой деятельностью современных фолк-групп Тувы.

Позицию профессионализма в музыкальном фольклоре развивает в своих работах д. иск. С. П. Галицкая [2], а также это можно проследить подробно в следующих научных статьях и монографии У. О. Доноровой (Монгуш) [4,5,6,11, 12,13,14,15].

Основная часть

Искусство хоомей охватывает не только вокальное, но и инструментальное исполнение. Хоомейжи используют анатомические части тела в качестве музыкального инструмента, подобного хомусу или волынке, что привело к появлению термина как *body music*

¹ Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России <http://www.rusfolknasledie.ru/#/nkn/447de872-4786-1975-6ea6-05e15bc39290>

(корпоромузыка)². Когда из гортани извлекается главный низкий гудящий звук хомя, ему сопутствует очень высокий свистящий звук. Эти два звука (низкий и высокий) одновременно вместе выходят из гортани. Кроме высокого гортанного голоса, внутри ротовой полости звучат вторые вспомогательные высокие звуки. Когда исполнитель добьется того, чтобы гортанный высокий голос и внутриротовой высокий голос настроились на одну тональность, тогда получится настоящий полнотонный звук хомя. Следует упомянуть замечание известного исследователя музыкального фольклора тюркоязычных народов Саяно-Алтая А. В. Анохина: «Горловое пение тувинцев стоит вне всех устоявшихся теорий и едва ли не составляет единственное явление в области вокального искусства» [Науч. Арх. ТИГИ. РФ. Оп.1. Д. 864. Л. 19]. Чтобы отличить индивидуальность хоомейжи, мы использовали анализ композиционной структуры исполнения, кроме мелодической нотной фиксации. В качестве наглядного примера, рассмотрим композиционное строение горлового пения *каргыраа* Кайгал-оола Ховалыга. Анализируемая композиция³, целиком звучащая в стиле *каргыраа*, состоит из 2-х контрастных частей:

зычных народов Саяно-Алтая А. В. Анохина: «Горловое пение тувинцев стоит вне всех устоявшихся теорий и едва ли не составляет единственное явление в области вокального искусства» [Науч. Арх. ТИГИ. РФ. Оп.1. Д. 864. Л. 19]. Чтобы отличить индивидуальность хоомейжи, мы использовали анализ композиционной структуры исполнения, кроме мелодической нотной фиксации. В качестве наглядного примера, рассмотрим композиционное строение горлового пения *каргыраа* Кайгал-оола Ховалыга. Анализируемая композиция³, целиком звучащая в стиле *каргыраа*, состоит из 2-х контрастных частей:

Таблица 1. Композиция каргыраа заслуженного артиста РФ, народного хоомейжи РТ Кайгал-оола Ховалыга:

Композиционная структура			Время (в секундах):
каргыраа	эпизод без слов (А)	I	10
каргыраа	эпизод без слов (А)		16
Напевающий понемногу, по чуть-чуть	текстовая часть (В)		19
Вот такая сила моей гортани	текстовая часть (В)		12
каргыраа	эпизод без слов (А)		11
каргыраа	эпизод без слов (А)		10
Напевающий с перекатами	текстовая часть (В)		13
Вот такая сила моего горла	текстовая часть (В)		10
каргыраа	эпизод без слов (А)		12
каргыраа	эпизод без слов (А)		14
Арты-Сайыр 1-3 фраза	каргыраа-вокализ	II	11
Арты-Сайыр 4 фраза	каргыраа-вокализ		5
Арты-Сайыр 1-3 фраза	каргыраа-вокализ		13
Арты-Сайыр 4 фраза	каргыраа-вокализ		8
Концовка (Coda)	эпизод без слов		16

Первая часть композиции представляет собой рондообразную форму, где рефреном служит *каргыраа* (А – импровизация

без слов), исполненная в умеренном темпе. Исполненная затем в медленном темпе разделенная на две части строфа (4 строки ку-

плета), или 2 музыкальные фразы традиционного *кожамык* «*Кезек-кезек бадыргылаар*», являются эпизодами (В – текстовая часть). Их обрамляет рефрен каргыраа (А). Форма 1 части – А-В-А-В-А – снова демонстрирует симметрию в музыкальном мышлении хоомейжи [1].

Во второй части звучит способом каргыраа мелодия тувинской традиционной *кыска ыры* «Артыы-Сайыр» в быстром темпе. Данный способ условно называем каргыраа-вокализ, которым исполнитель демонстрирует всем на слух известную мелодию. Один из практикующих хоомейжи Алдар Тамдын этот способ называет *аялгалыг каргыраа* (мелодичный каргыраа)⁴. Время в секундах показывает, что на одном длительном (цепном) дыхании хоомейжи дважды исполняет три фразы подряд, что является существенным показателем его практики и мастерства.

Такие же аналитические подходы к композиционной структуре исполнений народных хоомейжи Тувы, таких как Алдын-оол Севек, Андрей Опей, Геннадий Тумат, а также носитель музыкального фольклора тувинцев Андрей Чульдун-оол, рассмотрены в научных статьях У. О. Доноровой (Монгуш) [5, 7, 13, 14, 15].

Результаты исследования

В ходе анализа этно-лаборатории творчества следующих народных хоомейжи Республики Тыва Кайгал-оола Ховалыга, Андрея Опея, Геннадия Тумата, Алдын-оола Севека, а также известной во всем мире фолк-группы «Хүн-Хүртү», нами выявлены следующие критерии профессионализма устного творчества:

1. *Наличие широкого охвата аудитории, предприимчивой публики и общественной потребности:*

- Каждый из них оживляет людей своими прекрасными рассказами, наставлениями, песнями, горловым пением *хөөмей*, *сыгыт*, *каргыраа* и игрой на национальных инструментах *игил*, *дошпулуур*, *хомус*, *чанзы*.
- Мотивирует множество своих последователей в современном музыкальном направлении world music, где объединены тра-

диционная народная и музыка в стиле фолк.

- За высокий профессионализм, признанный авторитет на мировой арене, а также за вклад в сохранение музыкальных традиций горлового пения хоомей, они имеют звания высокого ранга.

2. *Авторская воля, сосредоточение на избранных навыках. Манера подачи имеет свой собственный почерк:*

- Каждый из них имеет отшлифованный годами свой стиль в манере обычного пения, горлового пения *хөөмей*, *сыгыт*, *каргыраа*, игрой на разных музыкальных тувинских инструментах. Ритмическая организация, мелодическая линия, композиционная структура – отличительная характеристика их авторских песен.

- Репертуар каждого из них представляет собой определенную «выжимку» отобранных песен, в специфическом порядке выстроены композиционные структуры. Нововведения и новизна, которые внесли в музыкальную культуру тувинцев, велика. В следующих наших трудах об этом описано детально [6, 7, 13, 14, 15, 16].

3. *Артистическое ремесло в виде основного (единственного) заработка:*

С давних времен известных в народе певцов, музыкантов, сказителей родовитые дворяне с высоким чином приглашали на торжество индивидуального или государственного значения. Труд искусных мастеров всегда ценился, после выступления их вознаграждали натурой (продуктами, одеждой) или же деньгами.

Каждый из их достойно зарабатывали и продолжают заниматься своим честным, кропотливым трудом, монетизировав продажи от CD-дисков, выступлений на концертах.

4. *Наличие хотя бы скрытой теории и ее передача вместе с навыками, наличие последователей:*

В истории тувинской музыкальной культуры Тувы с течением времени их скрытые теории обучения хоомею будут только расширяться. Созданная ими качественная музыкальная продукция уже входит в учебно-образовательные программы Детских

⁴Тамдын А. К. Хөгжүм-биле хөөрежили. Кызыл, 2012 г. (Рукопись).

школ искусств (ДШИ) республики по классам игила и хоомей. Последователей манеры каждого народного хоомейжи РТ можно увидеть в исполнениях участников разных уровней республиканских конкурсов горлового пения хоомей.

Таким образом, из выше перечисленных критериев профессионализма устной традиции М. А. Сапонова в творчестве народных хоомейжи Тувы приемлемы почти все признаки данной теории: умение узкого отбора; авторская воля; личный талант; наличие предприимчивой публики и общественной

потребности; артистическое ремесло в виде основного (единственного) заработка; наличие хотя бы скрытой теории и ее передача вместе с навыками во время обучения.

Итак, опираясь на теорию профессионализма устной традиции, продолжают исследования и готовятся выпуски серии «Чамбы-дипте чаңгы хөөмей» (Во вселенной эхо хоомей) о жизни и творчестве народных хоомейжи Алдын-оола Севека и Геннадия Тумата, подобно монографии У. О. Доноровой «Турум чаңныг Дугай оглу» [6] на базе ГБУ РТ «Международная Академия «Хоомей».

Список литературы:

1. Арановский М.Г. Музыка. Мышление. Жизнь. Статьи, интервью, воспоминания / Ред.-сост. Н.А. Рыжкова / М.Г. Арановский. – М.: Государственный институт искусствознания, 2012. – 440 с.
2. Галицкая С. П. О профессионализме в традиционной музыкальной культуре // Проблемы музыкальной науки. № 4. С. 6-14. DOI: <https://doi.org/10.17674/1997-0854.2015.4.006-014>
3. Грубер Р.И. История музыкальной культуры с древнейших времен до конца XVI в. / Р.И. Грубер. Т.1 (части 1-2), Т.2 (части 1-2). – М.; Л., 1941-1959.
4. Донорова У. О. Творческое наследие Андрея Чульдун-оола в системе фольклорных жанров / Материалы международной научно-практической конференции «Вековой путь развития Тувы: исторический, политический, экономический, социокультурный и экологический аспекты, посвященной 100-летию Тувинской Народной Республики». Кызыл, 2022. – с. 134-142 <https://elibrary.ru/item.asp?id=48572163>
5. Донорова У. О. Турум чаңныг Дугай оглу: Кайгал-оол Ховалыгның чогаадыкчы оуру (монография) = Своевольный сын горы Дугая: творческий портрет Кайгал-оола Ховалыга / У.О. Донорова ред. Э. О. Норбу – Кызыл: тип. МБОУ КЦО «Аныяк», 2022. – 220 с.
6. Донорова У. О. Особенности композиционной структуры хоомей Алдын-оола Севека / Научные доклады VIII-го Международного этномузыкологического симпозиума «Хоомей (горловое пение) – феномен культуры народов Центральной Азии», (7-9 июня 2023, Кызыл) // Международная Академия «Хоомей»; отв. ред. док. иск. Е. К. Карелина. – Кызыл, 2023. – 45-51 с.
7. Карелина Е. К. Творчество современных фольклорных групп Тувы: новое менестрельство? // Музыковедение. - № 2. – 2009. – С. 45-49.
8. Конен В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен. – Москва: Сов. композитор, 1984. – 311 с.
9. Конен В. Д. Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века. – М.: Музыка, 1994.
10. Малый академический словарь / Ред.: А. П. Евгеньева, М., 1957-1960 (АН СССР, Ин-т рус. Яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981-1984).
11. Монгуш У. О. К проблеме профессионализма в традиционной музыкальной культуре Тувы (на примере горлового пения) / Тезисы научных докладов V-го Международного этномузыкологического симпозиума «Хоомей (горловое пение) – феномен культуры народов Центральной Азии». – Кызыл, 2008. – С. 48.
12. Монгуш У. О. Особенности композиционной структуры горлового пения хөөмей в творчестве Кайгал-оола Ховалыга / Научные труды ТувГУ – Вып. VIII., Том I. – Кызыл, РИЦ ТувГУ, 2010. – С. 142-144.
13. Монгуш У. О. Профессионализм устной традиции в творчестве хөөмейжи Геннадия Тумата / Сб.ст. IV Международной научной конференции «Чатхан: история и современность» 01.07.10. – 04.07.10. г. Абакан. – С.114-121.

14. Монгуш У. О. Черты профессионализма устной традиции в творчестве *хөөмейжи* Андрея Опея / Художественные традиции Сибири: материалы Международной научной конференции, 2-3 октября 2018 г. / Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; гл.ред. М.М. Чихачева; ред.: Н.В. Перепич, М.В. Саблина. – Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. – С. 197-203. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48572163>

15. Монгуш У.О. «Непоколебимый сын горы Дугай: научно-популярное издание о творчестве Кайгал-оола Ховалыга» / У.О. Монгуш; ред. Е.К. Карелина, А.А. Монгуш. – СПб: Сциентиа, 2021. – 193 с. : ил., нот. – (Чамбы-дипте чаңгы хөөмей = Эхо хоомея во Вселенной / ред. серии А.П. Дамба-Хуурак; I т. серии). — Текст: электронный. <https://scientia-pub.org/index.php/Sci/catalog/book/14>

16. Сапонов М. А. Музыкальное искусство Европейских менестрелей: автореферат дис. ... доктора искусствовед.: 17.00.02 / Моск. гос. консерватория. – М., 1992. – 48 с.

17. Pegg, Carole. Drone-overtone vocal music as intangible cultural heritage: ways of being (ontology) of nomadic Altai-Sayan peoples or national and global commodity? // Хоомей и культурное наследие народов Центральной Азии. 2024. № 1(1). – С. 15–26. DOI: 10.24412/3034-1418-2024-1-15-26