

Юлиан 6 2006.!

Манашир ЯКУБОВ

О музыке горских евреев

Музыкальная культура горских евреев - сложная многосоставная часть духовного наследия народа, в которой своеобразно запечатлён его этногенез, его историческое развитие и современное состояние, включая компактное проживание отдельных групп этноса в России, Азербайджане, Израиле и США.

Широта расселения горских евреев (в первую очередь в России: Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, а до недавнего прошлого и Чечено-Ингушетия) обусловила богатство межэтнических культурных связей и наличие языковых диалектов. Это, в свою очередь, сказалось в разнообразии традиционного (внеконфессионального) музыкального искусства горских евреев, которое занимает важное место в национальном самосознании. В народных эстетических представлениях, в древних верованиях и в современном миропонимании горских евреев музыка, песня, танец занимают особо важное место. В бытовых и волшебных сказках музыка оживляет предметы природы, воскрешает мёртвых. В одной из сказок, записанных Амадланом Кукуллу, ангел смерти Азраил отступает перед старцем, танцующим на свадьбе: подобно герою древнегреческого мифа певцу Орфею, танцующий человек в мифе горских евреев побеждает смерть! Социальный статус музыкантов в современном национальном сознании горских евреев - в отличие, например, от представлений многих других народов Северного Кавказа - также достаточно высок.

Горские евреи - самостоятельная и своеобразная, самобытно-характерная часть мировой диаспоры еврейского народа. Рассматривая культуру народов рассеяния, необходимо видеть сосуществующие в ней древнейшие пласты общенационального культурного фонда, объединяющие отдельные части диаспоры между собой и с "метрополией", и более новые пласты, возникающие в условиях жизни данной части народа в рассеянии. (Это соображение действительно не только для евреев, но и для многих других народов, например, для русских в Канаде, Германии, Австралии, Франции, или, скажем, Китае, для армян в Сирии, Турции, Франции, итальянцев в США, турок в Германии и т.д.). Соотношение общего и особенного (пропорции) и "взаимоотношения" (взаимосвязи и взаимоотталкивания) этих составляющих в огромной мере определяют и общий облик, и степень своеобразия каждой конкретной диаспорной ветви той или иной культуры.

Традиционная музыка горских евреев в своих двух ипостасях - в культовых напевах, связанных с иудаизмом, и в неконфессиональном вокальном и инструментальном фольклоре - органично сочетает древнейшие самобытные истоки и разнообразные влияния, обусловленные необычной судьбой народа, его широкими и

разнообразными контактами и длительным культурным взаимодействием с другими этносами.

Синагогальное пение представляет собой преимущественно короткие напевы в пределах небольшого диапазона со свободной, неметризованной речитацией, основное назначение которых состоит в произнесении нараспев текстов Торы и других молитвенных текстов.

Музыке принадлежит также большое место в различных календарных, трудовых и бытовых обрядах горских евреев. Исполнением специальных песен "Мигь'д хори' дурины' " отмечалось начало полевых работ (пахоты). Обряд вызывания дождя сопровождался песней "Гуди'л, гуди'л". Обряды семейного цикла: обручение ("хофтеи' ") и свадьба ("арси' "), совершаемые с участием своего рода "режиссёров"- организаторов праздничного веселья ("хундскучи' " и "серпои' ") и включающие торжественные шествия невесты в сопровождении музыкантов, песни и танцы, отличаются особым богатством репертуара и его большой функциональной дифференцированностью. В нём наличествуют, например, хоровые девичьи песни подруг невесты, песни сопровождающие обряд окрашивания хной ногтей на руках родственников и гостей - "Эй, бенигору, бенигору"; церемонию преподнесения подарков или денежного взноса гостей - "Ай помо'ш"; специальные песни в честь женщин, готовящих пищу для свадебного пиршества - "кейвони' ". Во время свадебного пиршества поют профессиональные свадебные певцы-мужчины. Они используют, подобно среднеазиатским исполнителям "катта' ашула' ", в качестве своего рода тембротрансформатора небольшую тарелку ("бишкоп'"): во время пения исполнитель подносит бишкоп сбоку ко рту и, покачивая его, достигает эффекта особой вибрации и дополнительной полётности звука.

В поминальном обряде горских евреев центральное место занимают плакальщицы, исполняющие плачи и причитания ("гирьегъо' ", "домоё'с"). Среди детских песен наиболее распространены колыбельные ("магънигъо'й гуфереи' "; часто их называют также по первым словам "нену'й нене'м" ("баю, баюшки"). Оригинальны песенки танцевального характера, с которыми учат детей ходить: так ребёнок буквально с первых шагов ассоциирует движение с музыкой, пением и танцем.

В отличие от метрически свободной речитативно-декламационной итмики синагогальных напевов и траурных плачей-причитаний, в бытовых обрядовых и лирических песнях господствует структурно оформленная мелодика с упругими, чётко метризованными ритмами, нередко с яркими синкопическими фигурами, с чередованием двухдольных и трёхдольных фигур внутри единого метра. Основу ладовой системы горско-еврейской народной музыки составляют мажорные лады и звукоряды с увеличенными

секундами, что не характерно для музыки большинства народов Северного Кавказа и сближает горско-еврейский музыкальный фольклор с традиционной музыкой Азербайджана

Своеобразным явлением народной музыкальной культуры горских евреев, связанным с азербайджанско-татским билингвизмом, представляется и бытование в горско-еврейской среде вокальных частей мугамов, исполняемых на азербайджанском языке (а также исполнение на таре инструментальных разделов мугамов).

Среди замечательных представителей народного песенно-поэтического творчества горских евреев XIX - XX вв. выделяются Мардахай Овшолум (1850-1925), имя которого стало символом национально-поэтической традиции, и сказитель Хизгиё-Эми Дадашев (1854-1954).

Инструментальная музыка связана, прежде всего, с сопровождением танцев. Среди самых популярных танцев горских евреев наибольшую известность получил "Харс". В национальном инструментарии, кроме таких общераспространённых на Кавказе инструментов, как тар, кеманча (струнный смычковый), гармоника ("комонча", "арга'н"), баян, аккордеон, кларнет, барабан ("говол"), бубен ("теп"), тимплилитом, а также широко распространённый в прошлом, но ныне встречающийся значительно реже дудук и полностью исчезнувшая из горско-еврейского музыкального обихода зурна, можно назвать не встречающийся у других народов древнейший еврейский инструмент, упоминающийся ещё в Торе (Ветхом завете) шофар, - рог, используемый только в синагогальном обряде в праздник Нового года Рош-ха Шана ("Рошошу'на"), а также упоминающийся в сказках струнный музыкальный инструмент ашугув тевердин. Характернейшая форма инструментального ансамбля у горских евреев - трио: например, тар, кеманча и говол, или кларнет, гармонь (баян, аккордеон) и говол.

Искусство свадебных музыкантов, особенно гармонистов ("комончачи") издавна славилось и высоко ценилось не только в среде горских евреев: их приглашали на свадьбы других живущих бок о бок народов. В свой репертуар они, разумеется, должны были включать танцевальную музыку и песни этих народов и, таким образом, естественно способствовали распространению лучших образцов фольклора по всему региону, выступая в уникальной роли энергичных катализаторов процесса межнационального музыкально-культурного общения.

Изучение музыки горских евреев началось в первые десятилетия XX века. В 1900-е годы выдающийся немецкий учёный-кавказовед Адольф Дирр впервые осуществил в Дагестане (Хасав-Юрт, Аксай) фонграфические записи горско-еврейских хоровых религиозных песнопений, но эти записи остаются до настоящего времени не расшифрованными и не опубликованными. Впервые образцы синагогальных напевов горских евреев опубликовал в 1922

г. крупнейший исследователь еврейской музыки Абрахам Цви Идельсон в фундаментальном собрании "Песнопения персидских, бухарских и дагестанских евреев" (Gesänge der Persischen, Bucharischen und Daghestanischen Juden zum ersten Male gesammelt, erläutert und herausgegeben von A.Z.Idelson. - Verlag Benjamin Harz, Jerusalem - Berlin - Wien, 1922). В дальнейшем собирательская и исследовательская работа в этой области почти полностью прекратилась. В 1933 г. Михаил Лалинов издал записи пяти мелодий горских евреев Азербайджана, но записи эти носили явно случайный характер (они были сделаны в Москве в основном от студентов Коммунистического университета трудящихся Востока) и (также и из-за своей малочисленности) не могли дать сколько-нибудь полного представления о народной музыке горских евреев. Отдельные, крайне немногочисленные, записи фольклорных мелодий были сделаны в 1930-1960-е гг. композиторами Х.М.Ханукаевым, Г.А.Гасановым, Н.С.Дагировым, С.А.Керимовым. Лишь с 1980-х годов систематическим сбором, изучением и публикацией записей и нотных расшифровок культовых напевов и внеконфессионального музыкального фольклора горских евреев занимается композитор и исследователь Борис Рафаилович Ильягуев (Перис Элягу). В 1990 - в печати появилась первая статья о народной и профессиональной музыке горских евреев (под названием "Татская музыка"), написанная М.А.Якубовым. В 1999 Центр изучения еврейской музыки при Еврейском университете в Иерусалиме выпустил в свет обширную антологию религиозной и светской народной музыки горских евреев, составленную и прокомментированную П. Элягу. Это издание (на языке иврит и на английском языке) вместе с подготовленными тем же автором компакт-дисками является этапным событием в изучении музыки горских евреев, ликвидирующим "белое пятно" в мировой науке.

К горско-еврейскому фольклору обращались в своём творчестве дагестанские композиторы Гасанов (первая дагестанская опера "Хочбар", 1937), Дагиров (Фантазия "Харс" на тему татского народного танца для фортепиано, 1964), С.Керимов.

На 20-е - 30-е годы XX века приходится начало становления профессиональной музыкальной культуры горских евреев. Важное, во многом определяющее место занимала музыка в спектаклях Дербентского театрально-драматического кружка, возникшего в 1924 г. и превратившегося впоследствии в национальный театр. В 1935 г. в Баку при Татском рабочем театре возник "Первый ансамбль татского танца", который организовал Танхо Селимович Израилов, в будущем - создатель, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля "Лезгинка", Народный артист СССР.

Первым профессиональным горско-еврейским композитором стал Хизгил Михайлович Ханукаев (1898-1970), заслуженный

деятель искусств Дагестана, автор ряда камерных инструментальных сочинений (Струнный квартет, 1948, Сонатина и Вариации для скрипки и фортепиано), популярных песен (мелодия одной из них - "Советский Дагестан" - долгие годы служила позывными Дагестанского радио), произведений для оркестра народных инструментов. В начале 1920-х годов Х.М.Ханукаев был директором первой в республике музыкальной школы в Дербенте. В середине 1930-х стал одним из основателей Ансамбля песни и танца Дагестана, в котором долгие годы был руководителем оркестра. Большое место в его творческой биографии занимает педагогическая деятельность. Ханукаев явился создателем первых в Дагестане пособий для обучения на национальных дагестанских инструментах: Самоучитель игры на агач-кумузе, Самоучитель игры на таре. Ему же принадлежит первая монография о музыкальном фольклоре Страны Гор: "Дагестанская народная музыка" (Махачкала, 1948), написанная совместно с М.И.Плоткиным.

Известность и признание получили песни и театральная музыка Джумшуда (Шумшуна) Шеваньяевича Ашурова, который долгие годы работал музыкальным руководителем Татского театра в Дербенте и выступал как исполнитель на таре.

Заслуженный деятель искусств Дагестана композитор Валерий Лазаревич Шаулов (1952) - автор симфонических, камерных, хоровых сочинений, музыки к спектаклям кукольного театра. Среди наиболее значительных его произведений выделяется Концерт для скрипки с оркестром, драматическим, лирическим и жанровым образом которого присущ яркий национальный характер.

Глубинной связью с фольклором горских евреев, значительность содержания, богатством фантазии и современностью мышления отмечено творчество композитора П. Элиягу, проживающего ныне в Израиле. В настоящее время Элиягу - художественный руководитель Академии восточной музыки Израиля, он возглавляет ансамбль народной музыки, его произведения исполняются в разных странах мира.

Первым профессиональным музыковедом стал в Дагестане Манашир Якубов, работы которого оценены как значительный вклад в развитие музыкальной культуры республики.

Первый среди горских евреев оперный и симфонический дирижер Сергей Юрьевич Ханукаев работал в различных оперных и оркестровых коллективах СССР и России, в том числе в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в Московском театре "Геликон-опера", гастролировал в странах Европы (Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия и др.), около 10 лет работал в Израиле, где возглавлял камерный оркестр и дирижировал спектаклями Иерусалимской оперы, в частности, оперой Мусоргского "Борис Годунов" с участием "Шаляпина XX века". Пааты Бурчуладзе. В настоящее время С.Ю.Ханукаев живёт и работает в

Ж

США. В репертуаре дирижёра около тридцати опер и балетов от Моцарта ("Свадьба Фигаро", "Так поступают все", "Дон Жуан"), Донизетти, Россини, Даргомыжского и Гуно до Верди, Мусоргского, Вагнера и Чайковского. Сергей Ханукаев - единственный из дагестанских музыкантов лауреат международного конкурса: в 1992 году он принимал участие в Международном конкурсе дирижёров в Австрии и завоевал там Специальный приз и звание лауреата.

Среди музыкантов-исполнителей здесь прежде всего следует назвать выдающуюся певицу, солистку Дагестанского радиокomiteта, народную артистку Дагестана Марию Щербатову. Огромной популярностью пользовался прекрасный певец (тенор), режиссёр и артист Татского театра, мастер исполнения лирических газелей (на азербайджанском языке), заслуженный работник культуры Дагестана Абрам Авдалимов. Среди певцов-солистов Дагестанского радио назовём также Мегира Рабаева и Геннадия Сосунова. Как талантливые хормейстеры и педагоги зарекомендовали себя Юрий Маркович (Юно Марадахаевич) Ханукаев и Юно Закарьяевич Авшалумов. Легендарную славунискал ещё при жизни знаменитый гармонист-виртуоз (комончачи) Папа' Иримов.

Библиография: Азабатов С. Деятели музыкального искусства Дагестана. - Махачкала, 1960. Народы Кавказа. Т. I. - М., 1960. Якубов М. Очерки истории дагестанской советской музыки. - Махачкала, 1974. Сундук бедствий: Сказки татов Дагестана. Составитель Амадлан Кукуллу. - М., 1974. Якубов М. Татская музыка. - Музыкальный энциклопедический словарь. - М., 1990, 2-изд. 1998, стр.538-539. Мусаханова Г.Б. Татская литература. - Махачкала, 1993. The Music of the Mountain Jews. Transcription and Commentaries by Piris Elyahu / The Jewish Music Research Centre, The Hebrew University of Jerusalem. - Jerusalem, 1999.

Об авторе этой статьи: Манашир Абрамович Якубов (р. 1936) музыковед, автор более 1000 публикаций по теории музыкальных форм и мелодике, по этномузыкологии и инструментам народов Дагестана, музыкальной археологии; русской музыке 19-20 вв. (Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Прокофьев, Шостакович, Губайдулина, Шнитке, Щедрин...), профессиональной музыке Северного Кавказа, музыкальному исполнительству, изданных в России, Англии (Кембридж и Оксфорд), Италии, Японии, ФРГ, США, Швеции, Швейцарии, Польше, Финляндии и др. странах (всего - более чем на 20-ти языках). С 1987 принимал участие в международных конференциях в Италии, Германии, США, Финляндии, Японии; выступал с лекциями и докладами в Мичиганском университете, в Итальянской национальной Академии Santa Cecilia и в Консерватории Santa Cecilia, в театрах La fenice (Венеция) и La scala (Tavola Rotonda, Милан), в Сан-Феличе Чирчео, в университетах и консерваториях Токио, Киото и Осаки (Япония).

В 1957, студентом Московской консерватории, был представлен Д.Д.Шостаковичу. Тогда же началась его публицистическая и исследовательская деятельность, первоначально посвящённая

преимущественно дагестанской музыке. С 1960 по 1980 гг. Якубов опубликовал монографические работы о С.А.Агабабове, Г.А.Гасанове, М.М.Кажлаеве, Н.С.Дагирове, Ш.Р.Чалаеве, С.А.Керимове, К.М.Шамасове, "Очерки истории дагестанской советской музыки" и сотни статей о творчестве композиторов Страны Гор. В 1962, рекомендуя его в аспирантуру, Шостакович писал: "М.А.Якубов - отличный музыкант, серьёзно и вдумчиво относящийся к своему труду человек... Из М.А.Якубова может выработаться квалифицированный учёный музыковед, работа которого окажется полезной не только в масштабах Дагестанской республики, но и всего советского музыкального искусства." После смерти Шостаковича Якубов стал главным хранителем личного семейного архива великого композитора. Написал предисловия к 25-ти томам Собрания сочинений Шостаковича (1978-1989). Опубликовал впервые его балеты "Золотой век", "Болт" и "Светлый ручей", "Антиформалистический раск" и многие другие неизвестные сочинения, в издательстве ZEN ON (Япония, 1992) издал факсимиле партитуры Седьмой симфонии Шостаковича, в издательстве Hans Sikorski (ФРГ, 2001) - факсимильное издание его же Сонаты для альта Op.147. С 1966 по 1970 - заведующий отделом музыки Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы и искусства при Совете министров СССР. В 1973 принимал участие в III-ей Международной музыкальной "Трибуне Азии", проведённой ЮНЕСКО; два его проекта были приняты в долговременную программу Международного музыкального совета. С 1991 г. - суб-координатор по региону Кавказа в авторском коллективе труда "Universe of Music a History" (проект ЮНЕСКО, координатор проекта - Шведская Королевская Академия музыки). С 1993 - главный редактор издательства "DSCN", в 1996 избран президентом "Общества Дмитрия Шостаковича". С марта 1998 Якубов - зам. Председателя Комиссии по музыкальному искусству в Совете по культуре при Президенте России (единственный музыковед в составе этого Совета). М.А.Якубов лауреат Гос. премии Дагестана им. Гамзата Цадасы (1970), Заслуженный деятель искусств Дагестана (1975), кандидат искусствоведения (1977). Почётный член "Международного общества Шостаковича" в Англии и "Музыковедческого общества" в Японии. Он автор музыкальных произведений, главным образом для детей, лауреат республиканских композиторских конкурсов.

С 2000 по проекту, разработанному Якубовым, начало издаваться "Новое собрание сочинений" Дмитрия Шостаковича в 150 томах (первые 7 томов уже вышли в свет).

В 2001 М.А.Якубов стал победителем Всероссийского конкурса и выиграл грант Президента Российской Федерации на издание книги о музыкальных инструментах народов Дагестана. Предисловие к книге написал Мстислав Ростропович.