Лекция 1. Чеченская народная лирика. Музыкальный фольклор: специфика, история и география

ПЛАН

1. Чеченская народная лирика: жанрово-тематическая система
2. Поэтические особенности
3. Музыкальный фольклор: основные жанры
4. История чеченского музыкального фольклора
5. География чеченского музыкального фольклора

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое «илли» и почему этот жанр является центральным в чеченской культуре?
2. Назовите основные жанры чеченской народной лирики.
3. В чём заключается магическая функция чеченских колыбельных?
4. Какие исторические события оказали наибольшее влияние на развитие героического илли?
5. Охарактеризуйте музыкально-поэтическое творчество периода депортации 1944–1957 гг.
6. Назовите основные национальные музыкальные инструменты чеченцев.
7. В чём заключается специфика вокального стиля исполнения илли?
8. Какие ладовые особенности характерны для чеченской традиционной музыки?
9. Чем отличается горский стиль исполнения илли от равнинного?
10. Какую роль сыграла импровизация в сохранении традиции?
11. Назовите наиболее известные локальные школы илли в горной Чечне.
12. В чём заключаются особенности чеченской традиции в иорданской и турецкой диаспоре?
13. Как повлияла Кавказская война на тематику и стилистику чеченского фольклора?
14. Что такое «гъаргъара» в чеченском пении?
15. Как соотносятся эпическое и лирическое начала в современном илли?
16. Назовите основных собирателей чеченского музыкального фольклора XX века.
17. В чём состоит отличие чеченской «лезгинки» от дагестанской?
18. Как ислам повлиял на чеченскую народную лирику?
19. Почему период 1944–1957 годов стал «золотым веком» чеченской лирики?
20. В чём, на ваш взгляд, заключается феномен жизнеспособности чеченской фольклорной традиции в XXI веке?

ЛИТЕРАТУРА

1. История развития музыкальной культуры чеченской республики Джамалханова Л.А. Чеченский государственный педагогический университет. махачкала, 2019.
2. Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. -М, 1972. -с.199-200. -Библиотека ЧГПУ.
3. Далгат У.Б. Этнопоэтика в русской прозе 20-90 гг. XX века. Экскурсы. М.: РАН, 2004. 389с.-Библиотека ЧГПУ.
4. Далгат У.Б. О фольклорно-этнографическом контексте литературного произведения//Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. М.: Наука, 1975. С. 231-246.
5. Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. -М, 1972. -с.26. -Библиотека ЧГПУ.

1. Чеченская народная лирика: жанрово-тематическая система. Чеченская народная лирика и музыкальный фольклор представляют собой один из наиболее ярких и самобытных пластов музыкально-поэтической культуры народов Северного Кавказа. Они являются органическим синтезом слова и музыки, где поэтический текст никогда не существует отдельно от мелодии, а мелодия — вне слова.

Для чеченца (нохчи) песня — это не только художественное высказывание, но и форма исторической памяти, философского осмысления бытия, способ сохранения национальной идентичности в условиях многовековых войн, депортаций и вынужденных миграций.

Илли (иллé) — центральный жанр чеченской традиционной культуры — одновременно является и лирическим, и эпическим, и философским высказыванием. Именно через илли чеченский народ веками передавал свои представления о чести, любви, мужестве, трагедии изгнания и неразрывной связи с землёй предков (Даймохк).

Чеченская народная поэзия делится на несколько основных пластов:

Лирические жанры

Берийн иш (колыбельные) — один из древнейших пластов. Отличаются магической функцией защиты ребёнка, богатой поэтической образностью (волк, орёл, башня, луна).

Зовзаллин иш / Довзаллин иш (плачи-причитания). Самый эмоционально насыщенный жанр. Женские плачи (особенно по погибшим в войне) обладают высокой поэтической техникой и сложной ритмической организацией.

Махъмаран иш (свадебные песни). Включают как величальные, так и шуточные песни.

Лирические илли (любовные, философские, социально-бытовые). Здесь особенно ярко проявляется тема неразделённой любви, тоски по родине, размышления о смысле жизни.

Назмы — религиозно-дидактические стихи (исламский пласт, особенно развит с XIX века).

2. Поэтические особенности

Силлабическая и силлабо-тоническая основа стиха.

Широкое использование внутренних рифм и аллитераций.

Развитая система постоянных эпитетов и метафор (орёл — символ мужчины-воина, башня — символ рода, волк — символ свободы и одиночества).

Принцип параллелизма (природные явления параллельны человеческим переживаниям).

Высокая степень импровизационности в рамках устойчивых поэтических формул.

3. Музыкальный фольклор: основные жанры

Центральный жанр чеченской музыки. Существуют три основных типа:

Героические илли (эпические) — повествовательные, широкого дыхания.

Лирические илли — наиболее распространённые сегодня.

Исторические илли (о Кавказской войне, о депортации 1944 года, о событиях 1990-х).

Другие жанры

Йиш — короткая лирическая песня.

Латта-йиш (песни земли) — трудовые, пастушеские.

Дикаллин иш — песни восхваления.

Къамелаш — речитативно-декламационные формы.

Инструментальная музыка (в основном сопровождение танцев).

Специфика чеченского музыкального фольклора

Чеченская музыкальная традиция обладает рядом уникальных черт:

Вокальный стиль

Преобладание мужского сольного пения высокого тесситуры (тенор, высокий баритон).

Богатейшая мелизматика и орнаментика.

Использование приёма «гъаргъара» — особого горлового резонирования.

Характерные глиссандо и портаменто на интервалах малой секунды и увеличенной кварты.

Ладовая основа — смешанная. Наряду с диатоникой широко используются ладовые образования с увеличенной секундой и уменьшенной квартой, характерные именно для вайнахской традиции.

Инструментарий

Дечиг-пондар (трёхструнный щипковый инструмент) — главный национальный инструмент.

ЧIондарг (двухструнный смычковый).

Зурна и накар (ударный инструмент).

КIовзар (флейта типа продольной).

В XX веке — гармоника («кIаманча»), которая органично вошла в традицию.

Ритмическая организация Для чеченской музыки характерны сложные нерегулярные ритмы (5/8, 7/8, 9/8), асимметричные структуры. Особенно ярко это проявляется в танцевальной музыке («Лезгинка» чеченского типа значительно отличается от дагестанской).

Принцип импровизации. Исполнитель никогда не повторяет илли дважды одинаково. Существует устойчивая мелодическая модель (модель-попевка), на основе которой рождается каждый новый вариант.

4. История чеченского музыкального фольклора

Древний период (до XVIII в.) Корни уходят в вайнахскую (нахскую) культуру I–II тыс. до н.э. Существовали архаические формы, связанные с языческими культами, охотничьей и пастушеской магией.

XVIII–XIX вв. — Золотой век героического илли Кавказская война вызвала мощный подъём героической поэзии. Появляются классические илли: об Абдулле Грозном, о Байбулате, о Шейх-Мансуре, о Имаме Шамиле. Формируется классический стиль исполнения.

1944–1957 гг. — Период депортации Самый трагический и одновременно самый плодотворный период для лирической традиции. Создаются сотни песен об изгнании («Сибириан илли», «Песни вагонов», «Материнский плач»). Именно в этот период лирическое начало окончательно преобладает над эпическим.

Советский период (1957–1990)

Активная собирательская работа (А. Ш. Сулейманов, З. Джамалханов, А. А. Шахбулатов).

Появление профессиональной композиторской школы на фольклорной основе.

Создание Государственного ансамбля танца «Вайнах».

Постсоветский период (с 1991 г.) Две чеченские войны вновь актуализировали жанр историко-героического и трагического илли. Появляются новые выдающиеся исполнители (Муса Дудаев, Абу Умарсар, современные хранители традиции).

5. География чеченского музыкального фольклора

Чеченская традиция обнаруживает значительную региональную вариативность:

Горная Чечня (южные районы)

Наиболее архаичный пласт.

Преобладание героических и исторических илли.

Более суровый, «скальный» вокальный стиль.

Особенно богатые традиции в районах: Веденский, Шатойский, Итум-Калинский, Галанчожский.

Сохранились уникальные локальные школы (Мелхиста, Майсты, Чанты).

Равнинная Чечня

Более лирический характер.

Сильное влияние танцевальной культуры.

Шире распространены короткие лирические песни и инструментальная музыка.

Значительное влияние соседних народов (кумыки, ногайцы, ингуши).

Иордания и Турция (потомки мухаджиров 1860-х гг.) — наиболее консервативные варианты традиции. Здесь до сих пор сохраняются илли XIX века в почти неизменном виде.

Европа (Германия, Австрия, Бельгия) — современная трансформация традиции (соединение с электронной музыкой, рэпом).

Ингушетия Несмотря на общую вайнахскую основу, существуют заметные отличия в ладовой организации, тематике и исполнительском стиле.

Чеченская народная лирика и музыкальный фольклор — это не музейное наследие, а живой, постоянно развивающийся организм. Даже в условиях глобализации и двух разрушительных войн XX–XXI веков традиция демонстрирует удивительную жизнеспособность.

Через илли чеченский народ продолжает вести диалог со своей историей, со своими предками и с будущим. В этом диалоге органично соединяются древнейшая языческая архаика, исламская духовность, трагический опыт депортации и неукротимая любовь к свободе и родной земле.