ЛЕКЦИЯ 4. Героико-эпические, исторические мужские песни-илли речитативного склада

Цель лекции: раскрыть музыкально-поэтические, исполнительские и историко-культурные особенности героико-эпических и исторических илли речитативного склада.

Задачи:

Проследить генезис и этапы развития жанра;

Выявить музыкально-стилевые и поэтические особенности;

Проанализировать исполнительскую традицию;

Показать трансформацию жанра в XX–XXI веках.

План

1. Генезис и историческое развитие жанра
2. Жанрово-тематическая классификация
3. Поэтические особенности

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое «илли речитативного склада»? В чём заключаются их основные музыкальные отличия от лирических илли?
2. Назовите главные исторические периоды, оказавшие наибольшее влияние на развитие героико-эпических и исторических илли.
3. Какова роль дечиг-пондара в исполнении илли речитативного типа?
4. Какие поэтические особенности характерны для героико-эпических илли?
5. В чём заключается значение илли речитативного склада как формы исторической памяти чеченского народа?

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. Генезис и историческое развитие жанра. Героико-эпические и исторические илли речитативного склада занимают центральное место в чеченской музыкально-поэтической культуре. Именно в этих произведениях наиболее полно отразился национальный характер чеченского народа, его представления о чести, мужестве, свободе и трагической судьбе.

Илли речитативного склада — это особый тип мужского сольного повествовательного пения, в котором преобладает декламационно-речевой принцип мелодического развития. В отличие от лирических илли, где преобладает широкая кантилена и богатая мелизматика, речитативные илли отличаются строгой повествовательностью, сдержанной мелодикой и ярко выраженной ритмической организацией, подчинённой логике стиха.

Данные илли выполняли важнейшую функцию **исторической памяти** народа, не имевшего до XX века письменности. Через них передавались сведения о важнейших событиях, героях, битвах и морально-этических нормах общества.

Корни героико-эпических илли уходят в эпоху позднего средневековья (XIV–XVI вв.). Первоначально они были связаны с воинскими походами, родовыми конфликтами и борьбой против внешних врагов.

Наиболее интенсивное развитие жанра произошло в период **Кавказской войны (1817–1864 гг.)**. Именно в это время сформировался классический стиль речитативного илли. Появились крупные циклы, посвящённые Шейх-Мансуру, Имаму Шамилю, Байбулату, Абдулле Грозному и другим историческим личностям.

Второй мощный импульс жанр получил в период **депортации 1944–1957 годов**. Несмотря на трагический характер событий, именно в это время были созданы одни из самых глубоких исторических илли речитативного склада («Илли о выселении», «Песнь о вагонах», «Материнский плач по Чечне»).

В постдепортационный период и особенно после двух чеченских кампаний (1994–1996 и 1999–2009) жанр вновь актуализировался, отражая новые исторические травмы народа.

2. Жанрово-тематическая классификация

Героико-эпические и исторические илли речитативного склада можно разделить на следующие группы:

1. **Древние героико-эпические илли** («Илли о Пхьармате», «Илли о нартах», илли о борьбе с иноземными завоевателями).
2. **Илли периода Кавказской войны** (цикл об Имаме Шамиле, илли о Хатуе, о Байбулате).
3. **Историко-героические илли XIX века** (о наибах, о героях сопротивления).
4. **Илли периода депортации** (трагедийно-эпические).
5. **Современные исторические илли** (посвящённые событиям 1990-х – 2000-х годов).

Все эти илли объединяет **мужской сольный характер** исполнения и преобладание **речитативно-декламационного** начала. Основными жанрообразующими элементами илли наряду с социально-историческими условиями явились морально-этические нормы и принципы народных сказителей, а также идейно-эстетические каноны событий и описания природы. изображения героев, Чеченские героико-исторические илли являются «поздним эпосом», то есть они созданы значительно позже нарт-орстхойских сказаний. Эпические мотивы песен илли позволяют считать, что нартский эпос оказал существенное влияние на их сюжетостроение и солержание. В ходе эволюции жанра менялись принципы изображения времени и героя, однако концептуальная направленность героико-исторических сохранялась. песен всегда В большинстве своем героические песни илли имеют историческую мотивировку, отражают конкретные территориальные названия, примером служат героико-исторические песни «Илли об Сурхо Адиеве и князе Мусосте>>, «Илли о свержении черкесского князя Кагермана бяччой Балу», «Илли об Ахмате Автуринском» и др. Илли вдохновляли чеченцев на борьбу за независимость и свободу. Народ, создавая их, выражал в них свои стремления и надежды, в героях концентрировались лучшие качества. Человека, который полностью соответствовал нравственно-

эстетическим представлениям о геройстве, называли юсьонах-кlант» (молодец). Это считалось наивысшей наградой, которую завоевывали честью и смелостью, тогда о таком герое слагали илли. Саадулла Батакаев, один из наибов имама Шамиля, свидетельствовал: «Труднее всего быть «къонахом», ещё труднее оставаться «къонахом» всю ЖИЗНЬ». С течением времени смысловое значение «къонах-кlант» в героико-исторических песнях менялось, точнее говоря, менялись акценты, обусловленные временем и событиями. Например, в «Илли о сыне Жоьра-бабы и вероломном Манце» вдовий сын отстаивает своё право на невесту и требует справедливого отношения к себе. Главные качества героя, особо ценимые в данном случае в «къонахе-кlанте», стойкость в борьбе с несправедливостью, мужество, храбрость, реализация своих прав, верность слову и товарищам. К образу «къонах-кlанта» в «Илли о Шихмирзе, сыне Зайты», наряду с традиционными качествами воина (лучший конь, умение обращаться с оружием), добавляется умение проявлять воспитанность, завоёвывать любовь и преданность своих близких. В более поздних илли от героя требуется ещё больше выдержки и проявления мужества, например, Сурхо, сын Ады, вступает в борьбу против иноземного князя, причем он становится предводителем, чувствуя свою ответственность перед своим народом, только после настоятельной просьбы односельчан и пожелания матери. Главные качества чеченских героика-исторических песен, которые всегда оставались без изменений, - духовно-нравственное содержание и героическая составляющая как основные смыслообразующие компоненты. В свою очередь, каждому произведению свойственна строгая сюжетная организация и своеобразная форма, они имеют определённый стихотворный размер - двухстопный или четырёхстопный дактиль, реже - трёхстопный, объём варьируется от 200 до 700 стихов.

Музыкально-стилевые особенности илли речитативного склада

Музыкальный язык илли речитативного типа обладает ярко выраженной спецификой:

Мелодика. Преобладает узкий диапазон (обычно в пределах кварты–сексты). Мелодия развивается поступенно, с частым возвращением к опорным тонам. Широко используется речитация на одном звуке.

Ритмика. Строго подчинена поэтическому метру. Характерны нерегулярные ритмы (5/8, 7/8, 9/8), синкопированные фигуры и чёткое совпадение музыкального и текстового ударения.

Ладовая основа. Чаще всего используются ладовые образования с увеличенной секундой (реже — миксолидийский и дорийский лады). Завершение фраз обычно происходит на тонике или квинте.

Отсутствие развитой мелизматики. В отличие от лирических илли, здесь орнаментика минимальна и носит преимущественно формулирующий характер.

Темп. Умеренно медленный или средний. Быстрый темп практически не встречается.

Структура. Строфическая или строфо-строфическая. Каждая строфа текста получает относительно самостоятельное музыкальное оформление.

Важнейшей особенностью является **теснейшая связь музыки и слова**. Мелодия следует за смысловыми акцентами текста, а не наоборот.

3. Поэтические особенности

Поэтика героико-эпических илли отличается высокой степенью формульности:

Использование постоянных эпитетов («храбрый как волк», «башня из камня», «сокол гор»).

Принцип параллелизма (природные явления — человеческие поступки).

Нарративная композиция (последовательное изложение событий).

Наличие «общих мест» — устойчивых поэтических блоков, которые могут переходить из одного илли в другое.

Высокий этический пафос. Главные темы — честь, верность родине, мужество, презрение к смерти.

Объём отдельных илли может достигать нескольких сотен строк. Самые крупные произведения исполнялись в течение нескольких часов.

Исполнение илли речитативного склада — исключительно **мужское искусство**. Главными носителями традиции были и остаются **илланчи** — профессиональные певцы-сказители.

Особенности исполнения:

Певец сидит или стоит неподвижно.

Голос звучит сдержанно, мужественно, с характерным «гъаргъара» (горловым резонированием).

Большое значение имеет **дикция** — каждое слово должно быть чётко слышно.

Обязательное сопровождение **дечиг-пондаром**. Инструмент не только аккомпанирует, но и вступает в диалог с певцом, играет вступления и интерлюдии.

В советский период героико-эпические илли речитативного склада были частично вытеснены лирическими и советскими песнями. Однако в период депортации жанр пережил новый подъём.

В XXI веке наблюдается кризис классической формы. Современные исполнители часто сокращают объём илли, упрощают музыкальный язык, используют гармонику вместо дечиг-пондара. В то же время появляются новые исторические илли, посвящённые событиям новейшей истории Чечни.

Героико-эпические и исторические мужские песни-илли речитативного склада представляют собой вершину чеченского традиционного музыкально-поэтического искусства. Они сочетают в себе глубочайшую историческую память, высокую этическую философию и уникальную музыкальную систему, основанную на приоритете слова над мелодией.

Сохранение и изучение этого пласта является одной из важнейших задач современной чеченской музыкальной науки и культурной политики. Без понимания природы илли речитативного склада невозможно осмыслить ни историю чеченского народа, ни особенности его национального характера.