

УДМУРТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИДИОФОНЫ

ЗАСЛОНКА

Печная заслонка - «гур пыдсэт».

На инструменте мог играть любой человек. Когда собирались на праздник, вечеринку или гуляние, один из присутствующих, называли его «заслонщиком», играл на инструменте, и под его аккомпанемент исполнялись песни, пляски, «наговорки», «потешки» и т.д.

СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА

Стиральная доска – «мушташкон пул», изготовлялась из дерева, позднее из алюминия. Исполняли ритмы танцевальных и плясовых песен, частушки и ещё припевку «Кочаагу маку дан да ...». Во время игры исполнитель сидел и держал доску на коленях и извлекал звук ложкой или палкой, вода ей вверх и вниз.

ТАНГЫРА

Тангыра – самозвучащий инструмент. Можно отдалённо сравнить с «било» бытовым и сигнальным деревянным инструментом древней Руси. Его название происходит от звукоподражания «тан-гыр» – предмет, издающий звук. Сооружался следующим образом: к стволам двух близко стоящих елей (пихт или сосен) в двух метрах от земли прикреплялся шест, к нему с помощью бечёвки подвешивались три – четыре тюльки длиной в один метр и диаметром в 10, 15, 20 см ровные и разные по тону звучания. Играли на тангыре обеими руками путём постукивания по тюлькам палками из сухих, крепких ветвей. Тангыра – выполнял коммуникативную функцию подавая звуковые сигналы на большое расстояние в лесу.

Касим Галиханов «ТАНГЫРА»

ТАРЫКТОН

Тарыктон – (трещотка) имела широкое распространение в быту удмуртов. Играли преимущественно женщины, исполняя различные песни и частушки, иногда в ансамбле с гармошкой или другими инструментами.

ЧЫНГЫЛИ ВАЗЬЫТОН

Шумящие подвески, которые женщины подвешивали, но подол, к ним можно отнести и монисту. Во время танца подвески издавали «мелодическое звучание», которое сопровождало танец, по утверждению старожилов, это способствовало отпугиванию злых духов и оберега женщин.

ЧИНГЫЛИ

Колокольчики, подвешенные к запястью. Использовался в обряде «портмаськон». В последствии на основе этого был создан известный танец «С колокольчиками» в Государственном ансамбле песни и танца «Италмас».

ЫМКРЕЗЬ

Ымкрёзь (ым - губы) – язычковый пластинчатый варган. Считается, что ымкрёзь был распространён с VII века. Инструмент представлял собой вытянутую пластинку, в середине которой вырезан язычок в форме стрелки, расположенный не точно по середине, а с небольшим смещением в сторону для образования небольшой площадки.

ВЕРТУШКА

Инструмент состоит из небольшой пластины шириной 30 мм. длиной 150 мм и толщиной 3-4 мм. Она привязывалась при помощи жгута или верёвки длиной примерно один метр к рукоятке. Исполнитель вращал пластинку вокруг себя, удерживая её за рукоятку, при этом пластинка вращаясь вокруг своей оси производила эффект (свиста, шума,). Играли на нём вечером, за деревней, при этом как правило в конце августа, когда воздух был чистый и на небе чётко был виден «млечный путь».

МЕМБРАНОФОНЫ

В традиционных удмуртских инструментах эта группа представлена небольшим количеством инструментов.

ЗЯЗЕГ ЧЫРТЫ («ГУСИНАЯ ШЕЙКА»)

Гусиный зоб изготовлялся следующим образом. Раздували гусиный зоб, когда он был сырым, вычищали, промывали, во внутрь вкладывали сухой горох, завязывали с двух сторон и высушивали на печи. Использовали этот инструмент на вечеринках и в детских забавах. В основном на нём играли дети.

БУБЕН

До настоящего времени используется фольклорными коллективами на праздниках, играх, концертах. Играют преимущественно мужчины. Правой рукой инструмент держат за обруч, а левой рукой ударяют по коже. Круглая форма инструмента связана с его культовой функцией и символизирует солнце.

БЫЗ

Инструмент использовался повсеместно. Имел яйцевидную форму или форму надувного мяча. Считали его за игрушку, называли «быз – бус-пу-мяч», «надувник, шарик». Изготавливали сами следующим образом; брали мочевого пузыря крупная свиньи (быка или коровы), промывали и сушили на ветру и на солнце, предварительно наполнив воздухом, во внутрь вкладывали горошек и завязывали ниткой. Использовали как шумовой инструмент, мяч, погремушку.

АЭРОФОНЫ - древнейшие духовые инструменты удмуртов

ЧИПЧИРГАН

Чипчирган – натуральная продольная труба без мундштука, один из древних духовых инструментов, изготовлялся из полого стебля.

На конце стебля в зависимости от размеров вставлялся раструб из бересты или коровьего рога. Исполнитель держал инструмент одной рукой или четырьмя пальцами обеих рук. Чипчирган – это уникальный инструмент. Способ игры на нем редко встречается в музыкальной практике других народов мира. У коми-пермяков инструмент назывался «лебединой дудкой».

УЗЫ – ГУМЫ

Узы – гумы - продольная губно-щелевая флейта со свистковым вырезом, относится к числу древнейших духовых инструментов почти вышедший из употребления. Игра на нём требует искусного владения губным аппаратом. Его название происходит от слова «гумы», обозначающее зонтичные растения – дудник, дягиль.

ШУЛАН

Сейчас многие древние инструменты либо вышли из употребления, либо превратились в детские игрушки. К таким инструментам следует отнести шулан - глиняную свистульку имевшую форму утки, голубя, собаки, курочки, петуха размером примерно 100-120 мм.

Шулан имел до шести игровых отверстий. Изготавливался из глины.

Лепили, как правило, сами исполнители, а так же мастера, занимающиеся гончарным промыслом. Покупали на базаре, ярмарках. Инструмент иногда имел различные украшения, покрывался лаком.

ШУЛАН – ГУМЫ

Инструмент функционировал как пастуший и напоминал русскую свирель. На нем исполняли пастушьи наигрыши, управляя движением стада.

Шулан – гумы изготавливали ранней весной, когда деревья наполнялись соком, из веток молодой липы. В настоящее время этот инструмент встречается очень редко.

СЯЛА ЧИПСОН

Некоторые инструменты древних удмуртов, как и у многих других народов, родились как результат производственной необходимости. К таким инструментам относятся и рябчиковый манок – сяла чипсон. Этот интересный инструмент и сегодня функционирует как охотничий, но нашёл новое применение в концертной практике фольклорных коллективов.

ЧИПСОН

Имел несколько названий: «беризь шулан», «берич шулан», «свистулька», «чипчирган». Изготавливался в сенокосную пору из липа или рябины, которая в этот период была мягкой. Частью сердцевины один конец затыкали плотно, при этом в нём делали свистковый срез. Инструмент звучал только тогда, когда веточка, из которой его изготавливали, был сырой.

Играли на нём летом дети, а так же пастухи в поле, когда пасли скот. Использовали во время посиделок вечерних на улице. Использовали так же как манок во время охоты для приманки птиц.

ТУТЭКТОН

Тутэктон – пастушья дудка, сигнальный инструмент. Использовался для сбора скота, а также для управления им. Инструмент изготавливался из рога коровы (быка).

БЫЗ

Быз, удмуртская волынка, являлся ритуальным инструментом, использовался в молениях, жертвоприношениях, а так же на свадьбах, гуляниях, проводов рекрутов, во время похорон и поминок. Сам исполнитель, как правило, мужчина, считался обладателем сверхъестественных свойств. По своей конструкции быз являлся родственным волынкам мордвы-мокши, чувашским сурнаем, марийским шувыром. Сегодня инструмент полностью вышел из употребления.

**Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики
Сергей Николаевич Кунгуров**

ХОРДОФОНЫ

ПУКЫЧ

Музыкальный лук, изготовлялся из веток имеющих два – три ответвления, между ними натягиваются тетива из конского волоса. Другой такой же лук с одной тетивой использовался в качестве смычка. Волос предварительно натирался смолой. Пукыч является наиболее древним музыкальным инструментом.

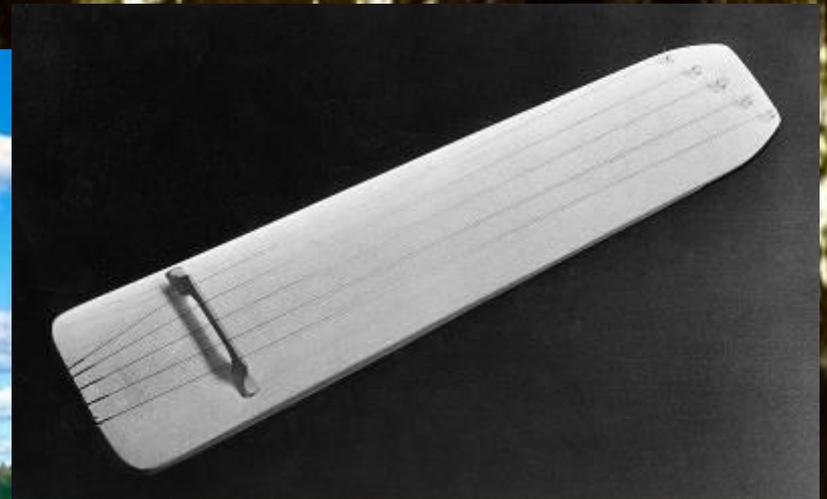
КРЕЗЬ

Аналогичные удмуртскому крезю инструменты известны всем народам Поволжья, и финно-угорским и тюркским. Удмурты считают крезь своим национальным инструментом, одним из самых любимых.

В научной литературе давно высказываются различные гипотезы о происхождении крезя-гуслей у поволжских народов, в том числе и у удмуртов.

По одной из гипотез древний струнный щипковый инструмент появился в Прикамье в виде музыкального лука. Здесь он развивался, постепенно увеличивалось количество его струн, появился резонаторный ящик.

К сожалению, подтвердить это самими инструментами невозможно, за прошедшие века они не сохранились.

История возрождения удмуртского крезя началась более 25 лет назад, во время раскопок средневекового удмуртского городища Иднакар. Тогда, археологи обнаружили костяную подставку - часть древнего струнного музыкального инструмента с пятью зарубками от струн.

По подставке, найденной на городище Иднакар, талантливым удмуртским реконструктором и музыкантом Сергеем Кунгуровым был реконструирован пятиструнный инструмент X века. Форма его напоминала лодку, отсюда название — пыж-крезь (удм. пыж — лодка). Инструмент не имел нижней деки (крышки), а струны натягивались вдоль нее при помощи деревянных колков. Внешне он напоминает русские гусли, но имеет иной внутренний резонатор, дающий оригинальный звук.

Играют на нем сидя, положив инструмент на колени с наклоном, извлекая звук при помощи пальцев левой и правой руки, защищая струны поочередно или вместе.

Воссозданный С.
Кунгуровым пызж-
крезь

Заслуженный деятель искусств
Удмуртской Республики Сергей
Николаевич Кунгуров

Пыж-крезь

Древний крезь использовался в языческих обрядах, на праздниках и выглядел по-разному. Кроме пыж-крезя был крезь-юсь - в форме лебедя, крезь-стол, бадззым крезь (великий крезь).

Крезь – этот культовый инструмент, пришедший из далекого прошлого, использовался для совершения обрядов, в ритуале выбора жрецов, хранителей Великого святилища удмуртов и в родовых молениях. На нем исполнялись магические напевы, наигрыши и аккомпанемент к песням. Великий Крезь традиционно хранился в родовом святилище удмуртов и был скрыт от посторонних глаз. Считалось, что мелодии, сыгранные на крезе, имеют магическую силу.

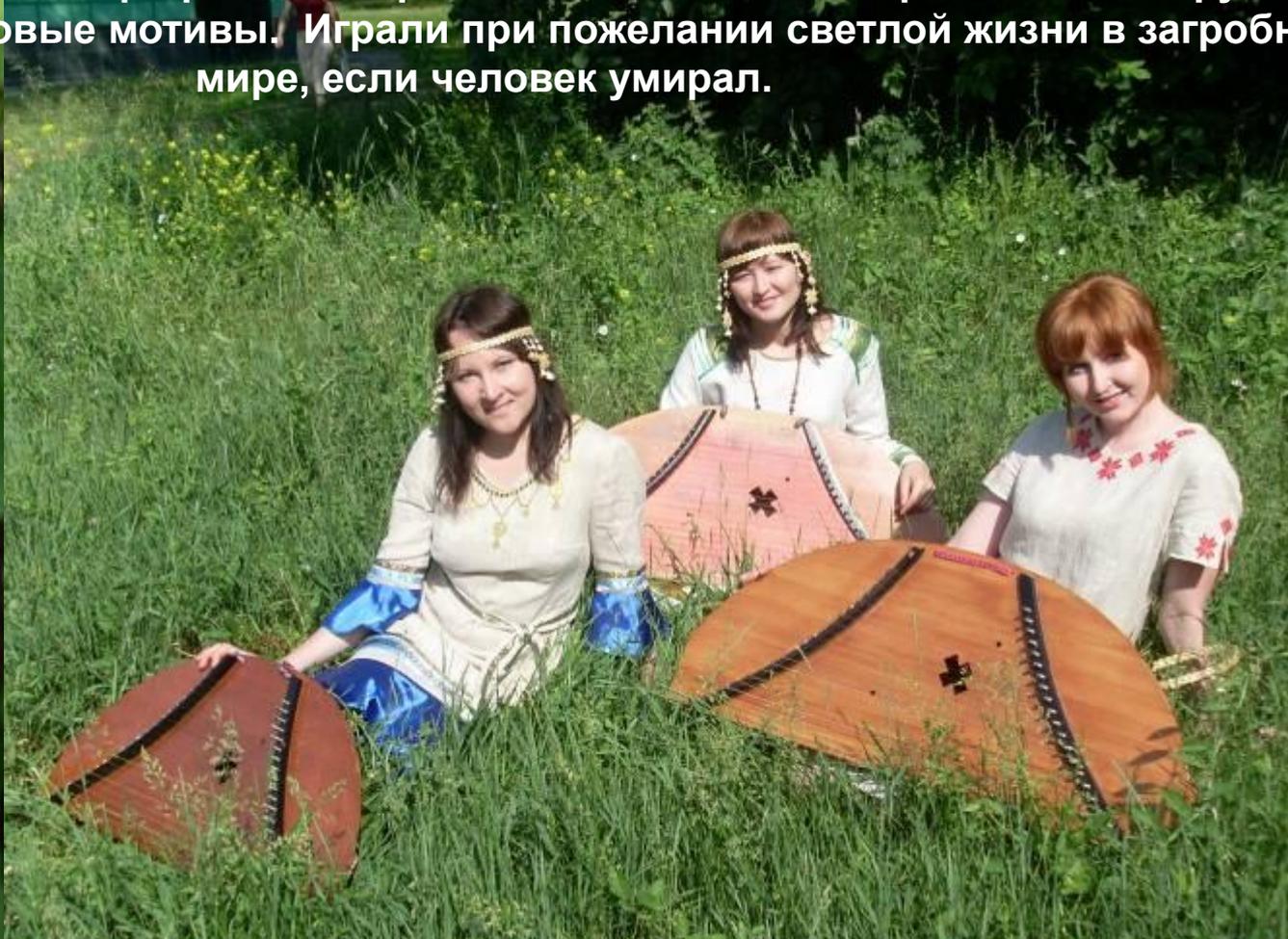
Бадзым крезь (великий крезь).

По размеру он больше бытового инструмента, у него 23 струны. Кроме того, внутри корпуса натянуты резонаторные струны. Великий крезь был культовым инструментом, который использовали во время общественных молений.

Крезь использовался для сопровождения значительной части обрядов и религиозных ритуалов удмуртов. Играли на нем и вечером после работы, на праздниках, и для себя, во время отдыха. Играли на свадьбах, весенних игрищах. Была традиция, когда при рождении ребёнка натягивали на крезь новые струны и придумывались новые мотивы. Играли при пожелании светлой жизни в загробном мире, если человек умирал.

Звуки крезя сопровождали многие обряды удмуртов:

- при бедных всходах устраивали обряд «возвращения духа, охраняющего зерно» – шли на поле в белых одеждах и на коленях просили бога зерна вернуться к охране полей;
- при обряде «изгнание духов» – из дома под сопровождение крезя и трещоток изгоняли злых духов. Считалось, что звук струн крезя изгоняет злых духов;
- на посиделках с Покрова до Крещения – в деревнях удмурты собираются в каком-нибудь доме, выполняют мелкую хозяйственную работу. Посиделки обычно переходят в пение под крезь. При этом обычно исполняются тихие песни и напевы;
- на празднике «весеннее пиво» и празднике «весенней травы» – на лугах поют гимны солнцу и весне под сопровождение крезя, заканчивая общим молением и пр.

В настоящее время кресь почти утрачен в быту, его отдельные экземпляры сохранились у владельцев как языческие реликвии.

Однако талантливыми мастерами крезь возрождается. За последние годы изготовлено около ста крезей, на которых играют в Удмуртии, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии, Греции, Венгрии, Испании, Великобритании, США, Канаде. Чарующие мелодии старинного инструмента сегодня разносятся не только над удмуртской землей, но и во многих зарубежных странах.

ЛЕГЕНДА О КРЕЗЕ

В лесу жила когда-то старая мудрая ель.

Звали ее Мудор Кыз — Мать Леса.

*Говорят, с нее начинался лес, а может быть,
и сама Земля.*

Она подпирала Небо, чтобы оно не упало на Землю.

Солнце отдыхало на ее ветвях.

Из-под ее корней нарождался робкий родник,

Чтоб потом превратиться в могучую Белую Каму.

*Издалека приходили люди, чтобы поклониться
Мудор Кыз.*

Говорят, однажды мачеха Солнца, Злая Молния,

Страшным огнем опалила Мудор Кыз.

Ель умерла.

Но пришел человек и оживил ее:

Он сделал из нее Гусли — Крезь —

И вложил в них свою человеческую душу.

**Так у удмуртов появились Быдзым Крезь —
Великие Гусли.**

**Когда они звучали,
Солнце приближалось к Земле,
Чтобы их послушать.
Когда они пели Инву утчан гур —
Песню поисков небесной росы —
Небо плакало дождем.
Говорят, давно это было.
Но с той поры
Удмурты стали делать свои гусли
Из опаленной молнией ели.
Теперь уже позабыли про это.
И про гусли уже позабыли.
Но напев Быдзым Крезь живет!
Если вы хотите его услышать,
Идите в Великий Лес
И прислушайтесь к нему и к себе.
Слышите?**

Вл.Владыкин

КУБЫЗ

Кубыз как аутентичная исполнительская традиция удмуртского народа был практически утерян. Его возрождение началось благодаря контактам современных удмуртских музыкантов с носителями традиции. Например, в удмуртском ансамбле «Эктон корка» («Дом танца») начали использовать кубыз после того, как познакомились с этим инструментом по этнографическим записям из Татарстана.

Кубыз очень высоко ценился удмуртами, считался важнейшим музыкальным инструментом на свадьбе. Исполнительская традиция в давнее время была мужской, мастерство скрипача-кубызчи передавалось из поколения в поколение.

Кубыз имеет форму современной скрипки с тремя струнами, настроенными в квинту. Для инструмента выбирают звонко звучащее дерево: старые, ровные сосны – для каркаса, ясень – на облицовку. В кубызе каждое дерево звучит по-разному. Для смычка подбирают дерево упругое и ровное без сучков. Мелодия исполняется на одной крайней струне и при необходимости захватывается соседняя струна (бурдон).

Звук кубыза резок, с густыми обертонами. Эффект полифонии настолько силен, что появляется иллюзия игры как минимум двух музыкантов.

На кубызе обычно играют аутентичную музыку и используют характерную для народных культур манеру звукоизвлечения, при которой одна нота звучит постоянно, создавая звуковой фон. В результате возникает эффект многоголосья.

На фото: известный в республике кубызчи – Анатолий Ишмуратов

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ ДЛЯ КРЕЗЯ

1. Хороводная – музыка Сергея Кунгурова (1.52 мин.).....
2. Зольгыри (Воробей) – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова (1.26 мин.).....
3. Вож-вож чебер сад (Наш зеленый сад) – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова (1.04 мин.).....
4. Чагыр, чагыр дыдыке (Сизый, сизый голубок) – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова (2.55 мин.).....
5. Кечпие (в исполнении детской вокальной группы) – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова (1.35 мин.).....
6. Посвящение Ашальчи Оки – музыка Сергея Кунгурова (2.30 мин.).....
7. Четыре пьесы – музыка Сергея Кунгурова (2.10 мин.).....

- 8. Марш героя – музыка Сергея Кунгурова (1.50 мин.).....
- 9. Затонувший храм – музыка Сергея Кунгурова (1.28 мин.).....
- 10. Цикл «Миг любви» – музыка Сергея Кунгурова (3.22 мин.).....
- 11. Свадебная – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова (1.15 мин.).....
- 12. Сиротская – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова, вокал Татьяна Федорова (3.26).....
- 13. Ой тела (Ой ветер) – удмуртская народная песня в обработке Сергея Кунгурова, вокал Татьяна Федорова (4.10 мин.).....
- 14. Фантазия – музыка Сергея Кунгурова (4.30 мин.).....

