

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

Научная статья

Поющая глина. Часть 2: Из истории окарины

М.Н. Васильева

2016

Древнейшие земляные флейты

История глиняных свистулек в разных странах насчитывает уже тысячелетия. Никто не знает, когда появилась первая глиняная флейта. Возраст древнейшего экземпляра китайской окарины (сюнь), имеющего форму капли и всего одно игровое отверстие, насчитывает более семи тысяч лет.

Фотография 1. Китайская окарина сюнь. II в. до н.э.

На тысячу лет меньше ученые дают найденной в Македонии трехтоновой глиняной флейте, а румынский двухтоновый свисток датируется 4500 годом до нашей эры. С течением времени человечество продолжало успешно осваивать керамику, и гончары все чаще обращались к этому материалу для создания музыкальных инструментов. Окарины разных форм и диапазона находят на территории России, Индии, Египта, Средней Азии, Японии и многих других регионов.

Отдельно стоит упомянуть о глиняных флейтах индейцев древней Месоамерики. Народы этого региона поздно вошли в неолит, но скорость, с которой развивалось их музыкальное искусство и производство окарин, просто поражает. Первые американские керамические флейты появились не раньше 3-х тысяч лет назад, а уже к 600 году до н.э. окарин майя имели полноценное свистковое устройство и диатонический строй.

Фотография 2. Окарина Колумбия, XIII век

Более того, многочисленные находки глиняных флейт с аналогичным строем в Колумбии позволяют утверждать, что уже в те времена существовала общепринятая интервальная система, позволявшая делать инструменты звучащие друг с другом в гармонии. Дальнейшее развитие глиняных флейт привело к созданию двух- трех- и даже четырехкамерных инструментов с одним каналом для вдувания воздуха и несколькими свистками, позволяющих играть аккордами, а однокамерная окарина ацтеков времен расцвета империи «уилакапицли» была способна воспроизвести диатонические и хроматические гаммы в диапазоне октавы.

Фотография 3. Свистковое устройство предмета ритуального культа X–XIV вв..

Нехитрая забава, детская потеха

На Руси свистульки появились не позднее X века. [11] Самые ранние экземпляры найдены Д.В. Милеевым при раскопках Десятинной церкви в Киеве. Там под церковью, в срубной гробнице с бревенчатым накатом, в детском погребении X века вместе с другими игрушками была найдена и детская глиняная свистулька. В 90-х годах XIX века в Киеве в раскопках И.А. Хойновского и при земляных работах были найдены глиняные женские фигурки, коники-свистульки и погремушки, датируемые X–XII веками. К этому же периоду (XI–XII вв.) относится свистулька-птица, отличающаяся большими музыкальными достоинствами, найденная в детском погребении при раскопках П.Н. Милоковым кургана около города Зарайска. Более двадцати археологических находок свидетельствуют о массовом их изготовлении в Древнем Новгороде. Там найдены свистульки с двумя игровыми отверстиями в виде капли, птицы или коника. Особую популярность они приобретают в XIV–XV веках. В 1932 г. А.В. Арциховский на раскопках в Новгороде обнаружил остатки мастерской по изготовлению глиняных свистулек. В 1937 г. здесь была выявлена другая мастерская гончара-игрушечника XII–XIII вв. Свистульки обнаружены при раскопках Н.П. Милонова на месте древнего города Радонежа (село Городок Московской области) и Дмитровского городища. Свистульки, найденные в Суздале и Владимире, датируются XV–XVI веками. Однако все эти находки были одиночными.

Фотография 4. Свистульки XVII века из Московской гончарной слободы

Лишь в Москве при раскопках в устье реки Яузы на территории бывшей Гончарной слободы удалось найти достаточное количество игрушек и фрагментов XVI – первой половины XVII века (265 штук), позволяющих выявить все детали изготовления глиняной игрушки. (Фотографии 13, 14, 16) Их подробно описывает М.В. Фехнер в работе «Глиняные игрушки московских гончаров». [11]

Это птички, излюбленные коники, медведи, собаки. Наиболее распространенной игрушкой являлись коники.

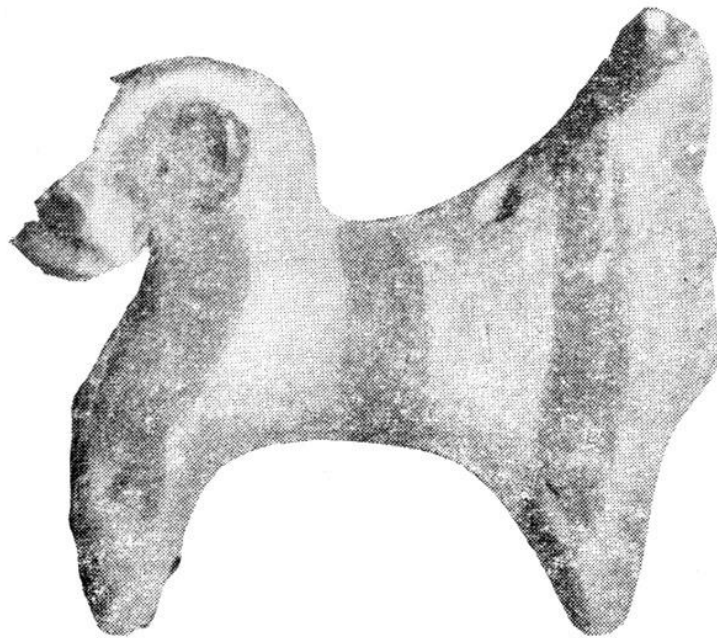

Фотография 5. Традиционная форма пустотелого коника кон. XVI – нач. XVII века

Тип коней однообразен, но сделаны они мастерски. Несколькими линиями мастер дает стройный силуэт коня с крутой, лебединой шеей и широкой грудью. Эти игрушки напоминают коней с древних русских икон, где иконописцы давали лишь основные очертания животного, не останавливаясь на деталях. Пустотелые игрушки одной и той же формы могли быть либо свистульками, либо погремушками, либо свистульками-погремушками. Но все они изготавливались по одной и той же схеме. Из глиняного жгута мастер делал полый цилиндр (на внутренних стенках некоторых сохранились следы указательного пальца) обычно длиной 7–8 см, то есть как раз в длину пальца. Если же размер лошади достигал 14–15 см, то туловище составлялось из двух цилиндров. После этого

игрушечник приступал к отделке туловища путем «налёпа» на цилиндр пластов глины, придавая характерную изогнутость спине, расширяя круп лошади. Голову с шеей и ноги он лепил отдельно, приделывая их затем к готовому туловищу. Швы заглаживались тщательно мокрой тряпкой, так что создавалось впечатление, что конь вылеплен из одного куска глины. Такой прием изготовления объясняет случаи отделения от туловища ног и головок, которые в большом количестве встречались отдельно.

Еще один коник найден при раскопках в палатах Натальи Кирилловны в Московском Кремле. С этими палатами связано раннее детство Петра I – до 1682 года. Это свистулька, слепленная из белой глины, с широкими коричневыми полосами, с изогнутым крупом и широкой грудью, с хвостом, круто выгнутым вверх. (Фотография 15) Дата его – вторая половина XVII века.

Фотография 6. Глиняный коник из Московского Кремля. Втор. пол. XVII века

Другой чрезвычайно распространенной игрушкой был медведь. Известно, что в глубокой древности в лесной полосе Восточной Европы был широко распространен медвежий культ, а в древней Руси медвежья потеха принадлежала к числу наиболее любимых забав. Еще кормчая книга 1282 г. осуждает «влачащая медведи», а Стоглав порицает «кормящие и хранящие медведи или иная некая животная на глумление и на прельщение простейших человек». Фигурки этого зверя были найдены лишь на одном раскопе, но их очень много – 75 штук. Прием изготовления медведей тот же, что и коников.

Крупного размера медведи (длиной 10–14 см) пустотелы. Головы и лапы, отдельно вылепленные, приделываются затем к готовому туловищу, вследствие чего они легко отламывались во время закалки или при вынимании из горна. Некоторые из них сохранились целиком, имея лишь незначительный брак. Эти примитивные изображения медведя чрезвычайно выразительны. Большая сила зверя, добродушие, которым он обычно наделялся (медведь являлся символом обилия и плодородия), переданы прекрасно. Все медведи представлены стоя, с разинутой пастью, с жировым горбом — признак сытости животного; в ноздре — отверстие для кольца, к которому приделывалась цепь. Некоторые из них даны в наморднике.

Фотография 7. Глиняный медведь из Московской гончарной слободы

В народе это животное считалось носителем доброй силы, добрым вестником пробуждения природы, было одним из сказочных героев. Изображались как дикие медведи, так и ручные, в намордниках, со сквозным отверстием для крепления поводка. Намордник состоял из двух колец на морде и на шее, соединенных ремнем, идущим через переносье и лоб, между ушами. Датируются эти игрушки XVI – началом XVII вв. Издавна на Руси медведи были неизменным атрибутом скоморошских представлений. Без них не обходилась ни одна ярмарка. Поэтому так часты их изображения в игрушке. Изготовление красноглиняных медведей, по мнению Р.Л. Розенфельдта, прекращается к началу XVII в., когда были предприняты различные официальные мероприятия по пресечению деятельности скоморохов.

Принято, что в самой глубокой древности звучащие глиняные изделия служили средством общения с духами и являлись предметами культов, участвуя в религиозных

ритуалах, и в языческие времена глиняная игрушка была магическим инструментом, способным вызвать ветер и вместе с ним дождь, отпугнуть нечистую силу. Однако этому нет прямых доказательств, потому что, во-первых, до нас не дошло ни одной свистульки дохристианской эпохи, а во-вторых, не сохранилось умения делать аккуратное свистковое устройство и традиции использовать более двух игровых отверстий. А это главные условия чистого ритуального звука и большого диапазона звучания (как у ацтеков и майя).

Но на основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что все археологические находки, включая самые ранние обнаруженные русские свистульки X века, являлись детской забавой. Они имели грубое оформление мундштука, плавающую интонацию и маленький диапазон, поэтому не могли быть инструментами для полноценного музицирования. Тем не менее, они участвовали в некоторых ритуалах, но именно в качестве игрушки, а не звучащего инструмента. Например, на вологодских свадьбах использовали игрушечных коней, зайцев и птиц из глины: их ставили на свадебный стол на подносе для сбора денег у гостей. В пинежском заговоре говорится, что игрушка переманивает на себя хворь. Возможно, свистульки и погремушки выполняли обережную функцию – своим шумом и свистом они отгоняли от ребенка злых духов. Однако, на мой взгляд, основная функция детской свистульки – тренировка легких и артикуляционного аппарата ребенка. На это значение указывает их повсеместная распространенность и устойчивое бытование.

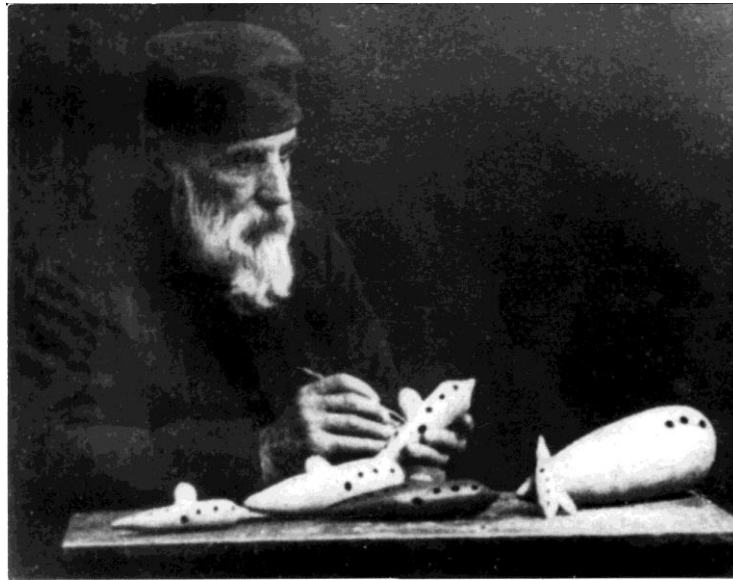
На Руси свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел. Любой горшечник мог сделать глиняный свисток, даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной местности. Веселый, звонкий свист и музыкальные трели глиняных соловьев всегда раздавались на всех ярмарках – сразу было понятно, куда идти за новой крынкой или макитрой. Свистулька привлекала к гончару покупателей. Постепенно изготовление глиняной игрушки развивалось, к нему привлекались жены и дети мастеров. В некоторых промыслах производство игрушки обособляется от гончарного, обретает самостоятельность. И сегодня игрушка продолжает существовать даже там, где потребность в глиняной посуде исчезла вместе с умением обращаться с гончарным кругом.

Музыкальный инструмент.

Детская свистулька издавна бытовала у многих народов. В древних культурах, использующих ритуальные глиняные флейты, она существовала параллельно. Именно она является прародителем всех известных ныне видов окарин. В XIX веке развитие свистульки

вновь пошло по двум направлениям – народная игрушка и полноценный музыкальный инструмент.

Слово «осагіна» произошло от итальянского «osagіna», что на болонском диалекте означает «маленький гусь». Изначально окариной называлась созданная Джузеппе Донати в середине XIX века глиняная свистковая флейта в форме вытянутого яйца с носиком, в котором располагался канал для вдувания воздуха.

Фотография 8. Джузеппе Донати

Вдохновением для Донати послужили популярные у детворы простенькие глиняные свистульки в форме птичек, способные издавать три – пять тонов. Джузеппе нравилось их звучание, но совершенно не удовлетворял маленький диапазон и плохой строй. Результатом работы Донати стал появившийся в 1853 году инструмент с десятью отверстиями, прекрасным строем и диапазоном чуть больше октавы.

Фотография 9. Одна из первых окарин Джузеппе Донати

Фотография 10. Классическая окарина Джузеппе Донати

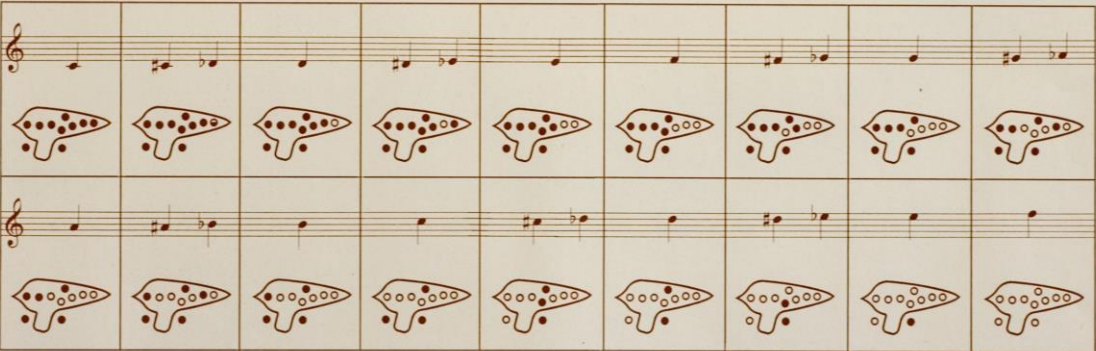
Инструмент имел последовательную аппликатуру, при которой диатонический звукоряд – например, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до² (ключ До) – играется путем последовательного открывания отверстий. При использовании этой аппликатуры для игры гаммы (восемь нот) требовалось семь отверстий. Казалось бы, в чем тут сложность? Теоретически, отверстия для звуков, отстоящих друг от друга на равные интервалы, должны быть одинаковыми. Но по мере повышения звука условия звукообразования ухудшаются, и диаметры отверстий даже отстоящих от предыдущих на одинаковый интервал получаются немного больше (чем выше, тем больше). Чем больше отверстий, тем большим будет диаметр каждого последующего при том же интервале. Поэтому настроенную окарину легко на глаз отличить от ненастроенной – у нее всегда отверстия будут разного размера, некоторые значительно больше. Классическая окарина Донати стала родоначальницей современных концертных окарин. Настоящее новаторство Донати заключалось в создании целого оркестра из пяти (а позже из семи) строящих между собой окарин, охватывающих диапазон, достаточный для исполнения популярной оперной музыки. В 70-х годах XIX-го века его оркестр «I Celebri Montanari degli Appennini» (знаменитые горцы Апеннин) успешно гастролирует по Европе, заражая любовью к окарине все больше и больше слушателей, а последователи Джузеппе открывают мастерские в Милане, Париже и Лондоне. Благодаря им окарина из детской игрушки превращается в неотъемлемую часть истории европейской музыки. Не удивительно, что такая популярность окарин быстро превратила ее имя в название целого класса инструментов. Сначала так стали называть все глиняные свистковые флейты со схожим принципом звукообразования независимо от их диапазона и изготовителя,

а потом название распространилось и на более архаичные бессвистковые флейты, история которых уходит корнями в те времена, когда человек только научился обжигать глину.

TAVOLA DELLE POSIZIONI DELL'OCARINA
TABLE OF OCARINA'S POSITIONS
TABLE DES POSITIONS DE L'OCARINA
GRIFFÜBERSICHT DER OKARINA

○ Foro aperto	● Foro chiuso
○ Open hole	● Closed hole
○ Trou ouvert	● Trou fermé
○ Offenes Loch	● Geschlossenes Loch

Dalla posizione di RE in poi, per avere una maggiore stabilità dello strumento, appoggiare il dito mignolo della mano destra alla estremità destra dell'ocarina. Per la posizione di MI e FA appoggiare anche l'indice della mano sinistra alla estremità sinistra dello strumento.

La presente Ocarina da Concerto costituisce veramente una novità rispetto all'attuale livello di qualità delle altre produzioni esistenti sul mercato odierno, in virtù della nostra attenta cura artigianale ispirata alla genialità dei primi costruttori.

In essa abbiamo inteso migliorare con opportuni accorgimenti l'antica tradizione, al solo fine di offrire a quanti sono sinceri amanti della musica un autentico strumento d'arte musicale.

Persuasi quindi di aver portato a termine un ottimo lavoro di elevata qualità artigianale, vi auguriamo un buon divertimento.

Ditta artigiana FABIO MENAGLIO

In order to increase the instrument's stability, place the little finger of your right hand on the right end of the Ocarina from D position on.

In order to perform E and F, place also the index of your left hand on the left end of the instrument.

This Ocarina for concert is a real innovation compared to the quality level of other articles which are at present on the market.

This new model was issued thanks to our careful hand-craft labour, which was inspired by the talent of Ocarina's first manufacturers.

But in this case we aimed at bettering the ancient tradition by suitable changes, in order to offer to those who love music, a real instrument of musical art.

We are persuaded that we have achieved a great high-quality product and that is the reason we hope you will enjoy playing the Ocarina.

Artisan Firm FABIO MENAGLIO

De la position de RE en avant, pour améliorer la stabilité de l'instrument, on conseille de placer le petit doigt de la main droite sur l'extrémité droite de l'Ocarina.

Pour la position de MI et de FA, placer aussi l'index de la main gauche sur l'extrémité gauche de l'instrument.

Cet Ocarina pour Concert constitue une véritable nouveauté par rapport au niveau de qualité actuel propre aux autres productions existantes dans le marché.

Ce modèle a été créé grâce à notre soin artisanal très attentif et inspiré de la génialité de ses premiers constructeurs.

Dans ce cas, nous avions l'intention d'améliorer l'ancienne tradition par des moyens adéquats, dans le seul but d'offrir aux amateurs sincères de la musique, un véritable instrument d'art musical.

Sûrs d'avoir achevé un très bon travail de haute qualité artisanale, nous vous invitons à vous bien amuser.

Maison artisanale FABIO MENAGLIO

Ab dem Griff D ist der kleine Finger der rechten Hand auf das rechte Ende der Ocarina aufzusetzen, um eine größere Stabilität beim Halten des Instruments zu erreichen.

Bei den Griffen E und F ist auch der Zeigefinger der linken Hand auf dem linken Ende des Instruments aufzusetzen.

Diese Ocarina stellt im Vergleich zu dem derzeitigen Qualitätsniveau der anderen Produktionsreihen, die heute auf dem Markt angeboten werden, eine echte Neuheit dar - dank der handwerklichen Sorgfalt, die wir mit großer Umsicht darauf verwenden und die dem Beispiel der Genialität der ersten Hersteller folgt.

Wir haben es beim Bau dieser Ocarina verstanden, durch geeignete Verfeinerungen die antike Tradition zu verbessern, mit dem einzigen Ziel, dem wahren Musikliebhabern ein authentisches Instrument der Musikkunst anbieten zu können.

Deshalb sind wir der Überzeugung, eine hervorragende Arbeit von höchster handwerklicher Qualität vollbracht zu haben und wünschen Ihnen damit viel Vergnügen.

Handwerkbetrieb FABIO MENAGLIO

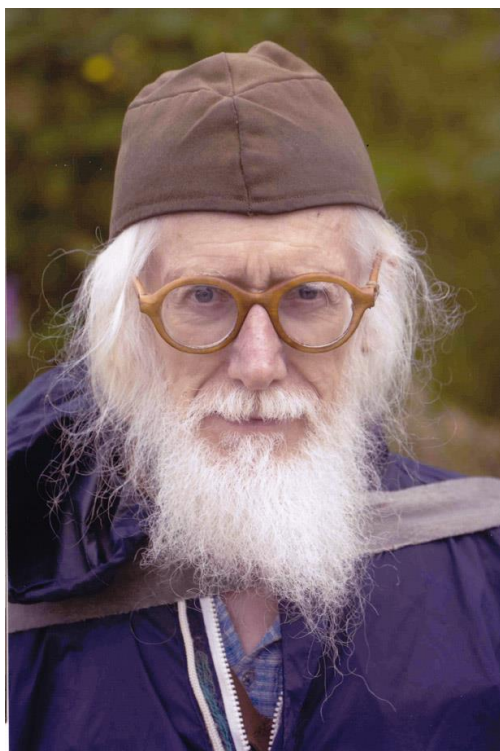
Фотография 11. Аппликатура Джузеппе Донати

В зрелые годы Донати не раз говорил: «Всегда существовали особые типы окарин, потому что любой мастер постоянно стремится совершенствовать возможности своего инструмента. Лучшие окаринки созданы ремесленниками; истинные мастера и изобретатели, они всегда делали их исключительно вручную». На родине Донати, в итальянском городе Будрио близ Болоньи, создан Музей окаринки и установлен памятник этому музыкальному инструменту. Раз в два года здесь проводится интернациональный фестиваль окаринки. Фестиваль длится четыре дня, и каждый день насыщен концертами и другими интересными, разнообразными событиями.

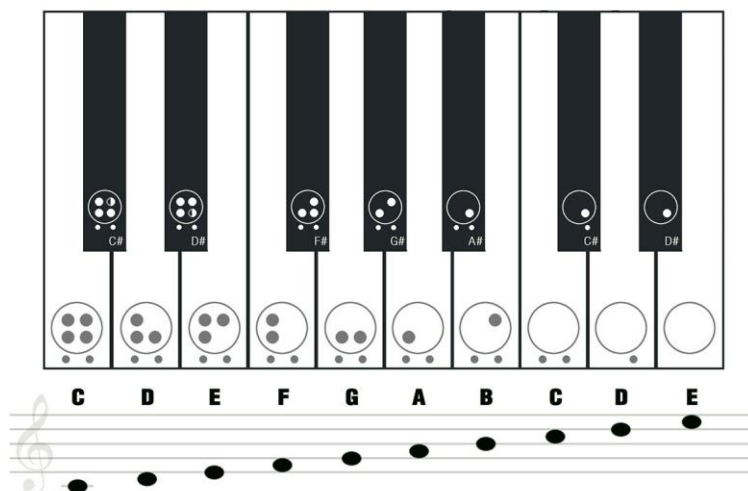
Фотография 12. Памятник окарине в Будрио

Спустя более чем 100 лет после появления окарины Донати, в 1964 году на волне всеобщего интереса к фолк-музыке школьный учитель математики англичанин Джон Тейлор, придумал перекрестную аппликатуру окарины. Такая система получила название английской. Гениальное изобретение Тейлора заключалось в том, что настроенный по методу Тейлора инструмент с помощью перекрестных комбинаций всего лишь четырех дырочек способен воспроизводить хроматический звукоряд в пределах одной октавы, то есть тринадцать звуков (восемь основных звуков и пять полутонов). Для расширения диапазона еще на четыре звука на тыльной стороне окарины иногда добавляются два отверстия. Итоговый диапазон – октава плюс терция.

Фотография 13. Джон Тейлор

Эта аппликатура напоминает двоичный код, когда "счет" (общая площадь открытых отверстий) увеличивается не простым добавлением еще одного разряда (отверстия), а перебором предыдущих разрядов (отверстий). При этом каждое из отверстий (при закрытых остальных), должно быть настроено на свой тон. Так как на окаринах высота звучащего тона определяется общей площадью открытых отверстий, диаметры (площади) отверстий должны заметно различаться (от 1,5 мм до 1,2 см).

Фотография 14. Аппликатура Джона Тейлора

На полной окарине с перекрестной аппликатурой шесть дырочек. Их расположение определяется исключительно удобством положения рук. В отличие от окарины Донати, где на десять пальцев – десять дырочек, при игре на окарине Тейлора задействованы только шесть пальцев из десяти. Четыре пальца всегда остаются свободными и используются для того, чтобы устойчиво держать инструмент в руках. Это позволило Джону Тейлору экспериментировать с формой окарины, так как от нее порой зависит тембр звука. Перекрестную настройку можно использовать на инструменте любой формы и размера. Но если сам Тейлор в поисках идеального звука двигался по пути усложнения формы, на практике в течение пяти последующих десятилетий она все более упрощалась, пока не была сведена к элементарным фигурам.

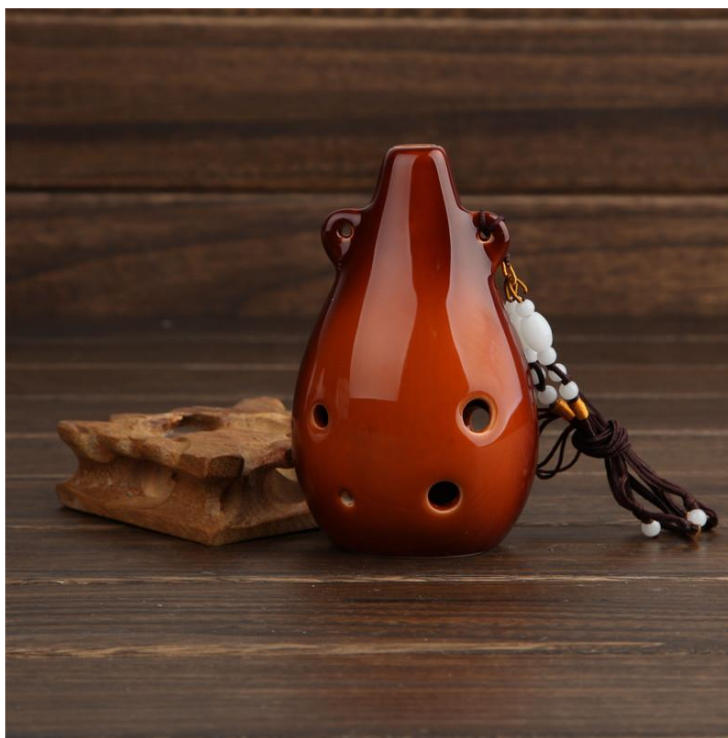
Фотография 15. Чернолощенные окарины Джона Тейлора

Фотография 16. Окарины Джона Тейлора

Окарина Тейлора может быть очень маленькой и компактной. Это один из самых миниатюрных музыкальных инструментов в мире. В настоящее время наиболее распространенными его формами являются диск и капля. Их можно носить в кармане или, повесив на шнурок, использовать как кулон. Общепринятое название окарины Тейлора «pendant ocarina» в переводе с английского и означает кулон или подвеска. Окарина перестала быть только концертным инструментом, у нее появились поклонники среди взрослых и детей, не знающих нотной грамоты. Играть мелодии можно по табулатурам (табулатурой называют упрощенную версию обозначения нот на схеме инструмента). Простота освоения, устойчивое положение в руках и комфорт в использовании сделали окарину Тейлора столь популярной среди широкой публики, что в некоторых странах в продаже стали регулярно появляться сборники табулатур с известными песнями. В Англии, на родине Джона Тейлора, уроки окарины входят в программу начальной школы.

Рост популярности окарины в наше время, думаю, можно без всякого преувеличения сравнить с революцией, которую произвела окарина Донати в XIX веке. Вместе с интересом к фолк-музыке с 60-х годов XX века росла и популярность окарины в Европе и США, но особенно любима окарина стала в Японии. Выступления музыканта и мастера по изготовлению окарин Содзиро Номуры сделали окарину культовым инструментом в Японии. Такая популярность не могла не привести к использованию образа и звучания окарины в произведениях самых различных направлений искусства. После выпуска в 1998 году компанией Nintendo видеоигры «The Legend of Zelda: Ocarina of Time», моментально ставшей культовой и не потерявшей популярности до сих пор, окарина завоевала весь мир. Об этом свидетельствует история создания одной из известных фирм по производству окарин Songbird Ocarinas. Ее создатель Дэррин Сонгберд (Darryn Songbird) занимался производством и продажей окарин в одиночку, но после выхода игры спрос на инструменты возрос настолько, что ему пришлось нанимать своих друзей, чтобы суметь удовлетворить потребности клиентов. Не удивительно, что среди множества вариантов окарин, изготавливаемых этой фирмой, есть серия, посвященная игре.

Фотография 17. Современная форма перекрестной окарины

Игра на окарине полезна в любом возрасте. Она влияет на мелкую моторику рук, полезна для развития слуховой чуткости (в связи с плавающей интонацией при игре возникает необходимость постоянно контролировать высоту звука силой выдоха). Она позволяет каждому погрузиться в мир гармонии, ритма и звука, создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Пусть в современном мире бытует мнение, что эксклюзивное право музицировать принадлежит профессиональным музыкантам. Но ведь музыка принадлежит всем, это сфера свободы и творчества. И чем больше звучит в мире настоящей, искренней музыки, тем больше выигрывают все, особенно дети.

М.Н. Васильева

Художник Отдела по работе с посетителями

Список литературы

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV–XVII вв. М.: Педагогика, 1985
2. Блинов Г. Чудо кони, чудо птицы. М., 1977.
3. Хорхолюк В.Б. Художественная керамика. Ручная лепка, М. «Флинта», 2015
4. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Издательство «Искусство» 1975 г.
5. Кузнецова О.С. Роль и место керамической свистульки в жизни человека на примере г. Ярославля. Материалы конференции «Ломоносов 2013»
6. Нестерова Н.В. Глиняные игрушки XIV–XVIII вв. из археологических коллекций ВСМЗ. Владимир, 2002
7. Петрова Л.Л. Народное искусство Белозерья М., «Северный паломник», 2005
8. Поветкин В.И. Музыкальные инструменты // Археология. Древняя Русь. Быт и культура М.: Наука, 1997.
9. Розенфельдт Р.Л. "Московское керамическое производство XII–XVIII вв.", М., Наука, Археология СССР. САИ (свод археологических источников). Серия Е1, выпуск 39, 1968г.
10. Уткин П.И. Королева Н.С. Народные художественные промыслы. Москва «Высшая школа» 1992 г.
11. Фехнер М.В., Глиняные игрушки московских гончаров Сборник: Материалы и исследования по археологии СССР; Материалы и исследования по археологии Москвы, т. II, № 12 М.–Л., 1949