

М. Тодоров

(София)

ГАДУЛКА В БОЛГАРИИ

Наиболее популярным традиционным струнным инструментом в Болгарии является гадулка («кеменче», «гъола», «копанка», «къснак», «кишкил», «гавака»), хотя в древней болгарской музыкальной литературе и народной песне гадулка и не упоминается. Это можно объяснить двумя причинами: либо в прошлом слова «гусла» и «гадулка» были синонимами, обозначая один и тот же инструмент, либо примитивная гусла, постепенно усвершенствуясь, была преобразована в современную гадулку, а новое название появилось позднее.

Сведения о гадулке имеются в иконографических, литературных и исторических источниках. В конце XIX столетия К. Иречек образно писал о гадуларах: «При въезде в Софию, особенно на площади в начале Цареградского шоссе, каждый день можно увидеть слепых гадуларов, поющих под печальные протяжные звуки гадулки, прерываемые паузами, перед притихшей толпой, которой всегда интересно послушать песни о больном Дойчине, воеводе Мемчиле, королевиче Марко и о старом гайдуге»¹.

В церкви «Рождество Христово», с. Арбанаси Тырневского округа, имеется фреска XVIII века, на которой изображен музыкант с гадулкой, держащий инструмент на плече. Подобную постановку при игре на гадулке можно увидеть и на других фресках, а также на резных изделиях. Советский ученый И. Ямпольский в своем исследовании о русском скрипичном искусстве² писал, что изображение музыканта на фреске Софийского собора в Киеве свидетельствует об утвердившейся у славян традиции сольной игры на струнном инструменте, держа его на плече. В X—XI веках в западноевропейских странах играли на смычковых инструментах, которые исполнители держали на коленях.

Распространена гадулка в разных районах неодинаково. В то время как в северо-восточной, южной и среднезападной Болгарии она является любимым и предпочитаемым музыкальным инстру-

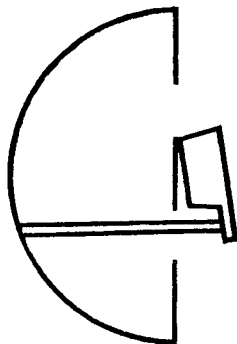
¹ Иречек К. Княжество България.— Пловдив, 1899, с. 97.

² Ямпольский И. Русское скрипичное искусство.— М.; Л., 1951.

ментом, в Родопах ее не знают вовсе, в юго-западных районах ее не знали до недавнего времени, а население северо-восточной части страны под западным влиянием предпочитает ей цигулку.

Лучшая гадуларская школа находится в южной Болгарии — в Тракии. Здесь гадулка называется «кеменче» или «гьола», и ее почитают наравне с кавалом и гайдой. В Балканах (Габровский, Тревненский и другие округа) гадулка широко распространена под названием цигулки. Распространена гадулка и по всему Лудогорью и Добрудже, где ее называют цигулка или копанка.

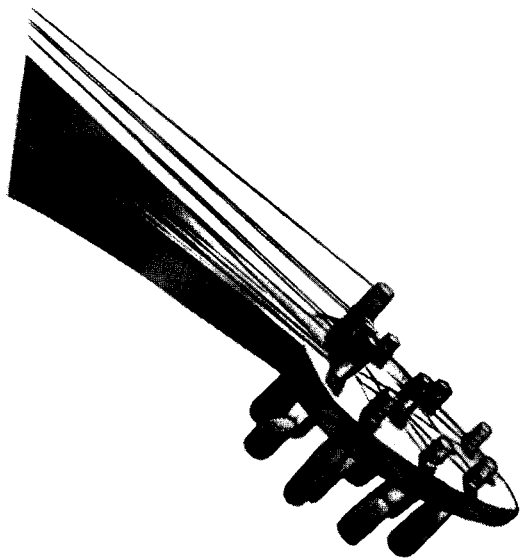
Устройство гадулки, в сравнении с современными хордофонами, примитивно. Ее корпус, изготовленный из монолитного куска дерева, имеет следующие варианты названий: «копанка», «корите», «кутел», «коруба», а гриф³ — «шийка» и «дрожа»⁴. Форма инструмента грушевидная с овальным резонатором. Верхняя часть завершается головкой в форме листа, сердца, птичьей головы и пр. Корпус покрыт резонансной доской («капак» или «таван») с двумя симметрично расположенными резонаторными отверстиями, чаще всего полукруглыми или круглыми. В нижней части корпуса расположен «струнник» («кокалче», «кюстек» или «рогче»), на котором закрепляются струны. Он имеет самые различные формы. Между двумя резонансными отверстиями находится подставка («магаренцето»), служащая для приподнимания струн над резонансной доской. На одном крае подставка подпирается подвижной палочкой («душичка», «попче»), которая вставляется в одно из звуковых отверстий и опирается нижней частью в корпус. Эта палочка играет ту же роль, что и душка в современных смычковых инструментах, но связана не с резонаторной доской, а с подставкой. Оформление подставки в гадулке оригинально. «Душичка» приподнимает ее слегка с правого края, поэтому она опирается о верхнюю доску только левым краем, а правый ее край связан с дном корпуса посредством «душички». В этом смысле подставка на гадулке напоминает современную скрипичную подставку, стоящую на двух ножках.

³ Этот термин не годится для употребления, так как гадулка не имеет грифа, как современные струнно-смычковые инструменты.

⁴ Известия ИМа при БАН, кн. V, с. 139.

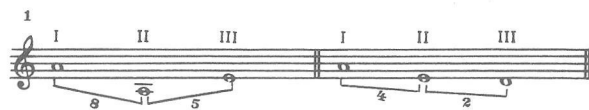
Колки («чиивите», «клечки») имеют форму усеченного конуса. В верхней части они заканчиваются винтом. Смычок, называемый «гудиле», «трокач», «чергиле», сработан примитивно и имеет форму дуги.

В различных фольклорных ареалах встречаются гадулки, существенно отличающиеся друг от друга по форме, величине, числу струн, строю и звучности. В одной части страны распространены гадулки с овальным резонатором, в другой — с плоским. Встречаются гадулки как больших, так и сравнительно малых размеров, с тремя, четырьмя, а иногда и с четырнадцатью струнами. Бывают гадулки и с аликвотными (резонирующими) струнами. Настройка струн тоже различна, что определяется функцией инструмента и местной инструментальной традицией (принадлежность к определенной фольклорной зоне). Например, гадулка в Добрудже отличается по размеру и звучности от таковой же в Балканах, Тракии и других местах.

Добружанская гадулка («копанка») имеет три жильные струны различной длины от колка до подставки: первая — 280 мм, вторая — 330 мм, третья — 280 мм. Расположение струн на плоскости шейки различно по высоте: первая струна расположена низко, вторая — повыше, третья — выше всего.

Прижатие струн при игре производится левой рукой; музыкант касается струн ногтями пальцев (полуфлажолетный способ). Первая и вторая струны настраиваются в октаву, а вторая и третья — в квинту или кварту. Реже встречается настройка первой и второй струн в кварту и второй и третьей — в секунду.

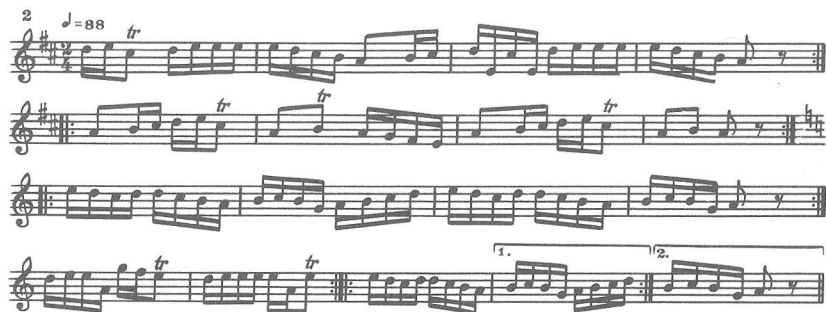

В первом случае мелодия исполняется на первой и третьей струнах, а вторая струна служит бурдоном, нередко ритмизованным. Во втором случае мелодия исполняется на первой и второй струнах; третья струна дает нижний тон, иногда бурдонируют на второй струне. Добруджанский гадулар держит инструмент в левой руке в горизонтальном положении на колене левой ноги.

Гадулар с традиционной гадулкой

Когда нужно перейти с одной струны на другую, гадулар поворачивает корпус инструмента.

По сравнению с добружанской гадулка в Тракии, Балканах и Западной Болгарии более крупного размера. Этим определяется ее низкая, матовая звучность, чрезвычайно плотный, теплый и приятный тембр.

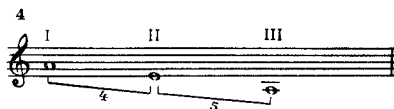

Гадулар с 12-струнной гадулкой

В этих краях гадулка имеет три или четыре струны, в некоторых районах (Балканы и Тракия) известны гадулки с двенадцатью-четырьнадцатью струнами, где три-четыре струны исполняют мелодию, остальные — резонирующие (аликвотные), в добружанской гадулке отсутствующие. Аликвотные струны народный музыкант называет «подгласницы» или «отгласницы». Их предназначение — усиление тона, который в гадулке звучит глухо и неясно. С такими «подгласницами» гадулка напоминает старинный музыкальный инструмент *viola d'amour*.

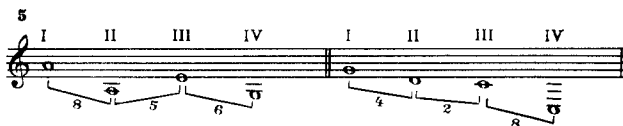

Трехструнная тракийская гадулка, особенно распространенная в Новозагорском, Ямбельском, Чирпанском и других краях, имеет очень богатые звуковые возможности. Три струны ее настраиваются в кварту (первая и вторая) и квинту (вторая и третья).

Исполнители играют мелодию и на третьей струне, что расширяет диапазон инструмента от *ля* малой октавы до *ре*, *ми* второй октавы.

В четырехструнной тракийской гадулке четвертая струна настраивается на малую терцию, чистую кварту или чистую квинту вниз от третьей струны. В Северной и Западной Болгарии и Балканах первые три струны на четырехструнной гадулке настраиваются как в трехструнной добруджанской гадулке, четвертая струна — на большую сексту или октаву вниз от третьей струны.

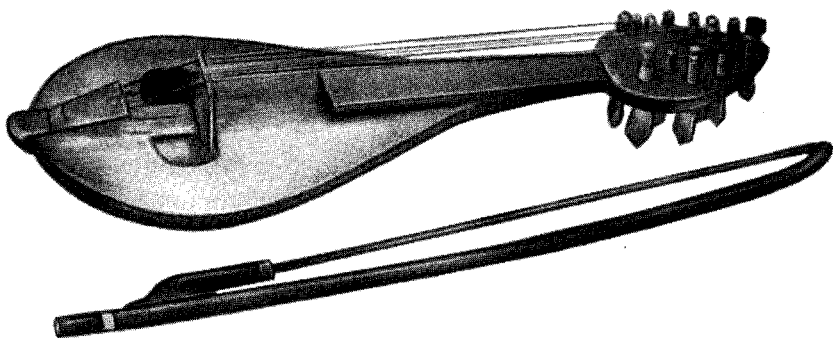

Функции гадулки в болгарской музыкальной практике связаны с числом струн инструмента и его строем. Их по существу определили народные музыканты — гадулары, сами поющие во время игры или сопровождающие пение других исполнителей. Так, например, строй: первая струна *ля*, вторая — *ми*, третья — *ре* первой октавы — типичен для такого сопровождения. Вторая струна при этом бурдоннирует, а третья струна, когда она звучит (так как она используется открытой), исполняет нижний тон и подчеркивает тонику лада, в котором сложена песня. Тракийский строй: первая струна *ля*, вторая — *ми* первой октавы, третья — *ля* малой октавы — ведет к расширению звуковых возможностей инструмента, что создает предпосылки для инструментального исполнения — сольного и ансамблевого.

Если попытаться проследить эволюцию строя гадулки, то становится заметно, что с развитием музыкального мышления изменяется число струн и строй инструмента так же, как и технические приемы исполнения — постановка руки, владение смычком, пальцевая техника и др. Подобные процессы в развитии технико-исполнительских приемов народных музыкантов особенно ярко проявляются в нашей художественной самодеятельности.

С развитием музыкального мышления и эстетических представлений гадуларов усиливается стремление к увеличению диапазона и облегчению звукоизвлечения, сопровождающееся совершенство-

ванием конструкции инструмента. Появляются гадулки с «квази-грифом» (тонкой и гладкой дощечкой на лицевой стороне шейки), облегчающим движение пальцев и извлечение звука на первой струне в различных позициях. Установка этой дощечки явилась большой «рационализацией» и при этом несколько не изменила специфики традиционной гадулки:

Гадулка с «квази-грифом»

В тракийской этнографической области встречаются разновидности гадулки с названиями «каснаклия гьола» и «ямболска бичим гадулка», а в Средней Западной Болгарии — «кемене с доно». Традиционные приемы игры (постановка, воспроизведение звука, смычковая техника и др.) в перечисленных разновидностях сохраняются. Различия намечаются в форме и отделке инструмента, так же как и в характере тембра. Любопытно отметить поразительное сходство «каснаклии гьола» и «ямболской бичим гадулки» с русским трехструнным смычковым инструментом гудком. По сведениям, которые дают Н. И. Привалов⁵ и И. М. Ямпольский⁶, видно, что постановка во время игры на этом инструменте такая же, как на наших гадулках. Другая разновидность гадулки, встречающаяся в Радемирском, Костецильском, Троновском и других округах и названная местным населением «кемане с доно», представляет собой инструмент с плоским резонатором и боковыми выемками на корпусе в форме буквы «С», как на цигулке (для удобства движения смычка). Обыкновенно играют на «кемане с доно», используя бурдонирующие струны:

⁵ Привалов Н. И. Гудок, древнерусский музыкальный инструмент, в связи с смычковыми инструментами других стран.— Спб., 1904.

⁶ Ямпольский И. Указ. изд.

На болгарских народных музыкальных инструментах исполняются мелодии двух типов:

- 1) медленная (безмензурная) инструментальная музыка;
- 2) инструментальная музыка, сопровождающая народные танцы и хороводы.

Играют дети (Тракия)

Медленная (безмензурная) инструментальная музыка

Инструментальные безмензурные мелодии — это оригинальное проявление музыкального гения болгарского народа. В народе высоко ценятся такие произведения, и именно они считаются истинно народными⁷. Исполнение музыки такого рода требует большого мастерства. Анализ значительного числа мелодий выявляет при несомненной импровизационной свободе их развития единую строгую последовательность элементов в выстраивании формы. Иными словами, инструментальные безмензурные гадуларские мелодии, имеющие свободную форму, на первый взгляд не связанную ни с какими формальными ограничениями, несут в себе определенные структурные закономерности.

Интересна тракийская инструментальная мелодия «Станкеле, урум беглийко»⁸.

Инструментальное исполнение одноименной народной песни есть точная копия ее вокального прототипа (модели). Вокальное исполнение песни зафиксировано в следующей нотной записи:

Записал Манол Тодоров

Мелодия песни построена на трехрядной изометрической строфе. Любой слоговый ряд представляет единый трехсоставный восьмисложник:

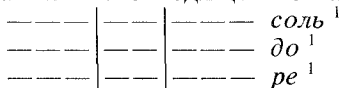
Стан — кē — лē|ū — рум|бег — лий — ко

Первый и второй мелодический ряд, респективный восьмисложник, завершается на различных ступенях песенного звукоряда: первый ряд — на кварте, второй — на основном тоне. Заключительный тон мелодии — *ре* первой октавы в конце строфы (секундовый контраст). Двухсложные и трехсложные слоговые группы стихов поэтического текста сгруппированы в мелодические ритмы посред-

⁷ Народ называет «народными» не только гадуларские безмензурные мелодии, но подобные им, исполняемые на различных народных музыкальных инструментах.

⁸ Исполнитель — Динке Петров Митов, 39 лет, с. Обручище Старозагорского округа.

ством орнаментации на крайнем слоге, находящемся перед повышением и цезурой. Они профилируют отдельные структурные элементы и форму всей песни. Мелодия песни «Станкеле, урум беглий-ко» представляет собой куплетно-вариационную форму, которая обнаруживается при исполнении на гадулке. Это еще больше заметно по движению смычка гадулара (смена смычка на каждый слоговый ряд), ни на миг не отходящего от ладовой схемы песни:

Главные опорные тоны лада сохраняются в обоих вариантах мелодии. Они составляют скелет песни:

Записал Манол Тодоров

Взаимодействие между вокальной и инструментальной музыкой ни в каком другом фольклорном жанре не является таким ясным и бесспорным, как в гадуларских безмензурных мелодиях. Так же как для народного музыканта поэтический текст не существует вне мелодии, так и инструментальная мелодия немислима для него без конкретного словесного текста с его метрической основой.

Хороводная (танцевальная) инструментальная музыка

Хороводная инструментальная музыка, в основе своей тесно связанная с песней и танцем, богата и разнообразна в ритмическом отношении. Без «хороводного свиряния», основанного на строе веселых жизнерадостных танцев, исполняемых на традиционных народных инструментах самостоятельно или сопровождающих хороводные песни, не обходится ни один праздник, свадьба, народное увеселение.

В хороводной инструментальной музыке существуют следующие разновидности:

- 1) буквальное (точное) повторение мелодий хороводных народных песен;
- 2) измененное (варьированное) повторение мелодий хороводных народных песен;
- 3) многократное повторение вокальной мелодии (буквальное или измененное) и расширение инструментальной интермедии;

4) развитие музыкальной формы с расчленением на мелодические элементы («колена») при ладовом и тональном их разнообразии, создающим контраст между ними и формирующим целостное инструментальное произведение, называемое в народе «китки» (циклические формы).

Народное «хоро» в сопровождении гадулки

Остановимся на перечисленных разновидностях несколько подробнее.

1. Буквальное (точное) повторение мелодий хороводных народных песен.

Основным композиционным принципом в болгарской народной музыке является повторение мотива, фразы, предложения буквально или с незначительными ритмическими изменениями, связанными со слоговым ритмом песни или с ритмом танцевальных движений в хоро. Эти закономерности сохраняются народными музыкантами неизменно. Народный музыкант не видоизменяет интонационные обороты, так как при исполнении хоро один и тот же зачин песни повторяется без каких-либо заметных изменений столько раз, сколько нужно для завершения танца. Вероятно, подобное инструментальное сопровождение хоро стало необходимым по двум причинам: а) чтобы дать отдых певцу;

б) из-за ограничений, связанных с антифонным пением двух групп певцов. Инструментальное сопровождение при антифонном пении

сводится по существу к дублированию певцов в октаву или в унисон. Следовательно, здесь мы еще не можем говорить о сопровождении — инструмент не имеет своей самостоятельной функции. Когда певцы устают, инструмент, становясь солирующим, начинает играть самостоятельно, ни на миг не отрываясь от мелодии песни, ее ритмической и ладовой схемы, строго придерживаясь традиций вокального сопровождения танца⁹. В этот момент начинается развитие инструментальной мелодии на чисто вокальной (песенной) основе. Постепенно каждый музыкант начинает разнообразить и обогащать ритмически и мелодически самостоятельное инструментальное произведение путем варьирования, орнаментирования, расширения формы и пр.

В Тракии во время хоро играют следующую гадуларскую инструментальную мелодию, точную копию песни «Научила са й Тодора», в размере 2/4.

9 $\text{♩} = 100$

Структура: A_n .

2. Измененное (варьированное) повторение мелодий хороводных народных песен.

На основе тракийской народной песни «Мари Марийо, Марийке» хоро играют в сопровождении гадулки, исполняющей ту же мелодию, видоизмененную в соответствии с характерными для инструмента стилевыми особенностями.

10a $\text{♩} = 92$

⁹ Мелодии хоро одночастны, причем основная часть (условно обозначенная «А») повторяется до конца без сколько-нибудь существенных изменений и неограниченное число раз.

The image displays a musical score for guitar, consisting of ten staves of notation. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and performance markings. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The score features several trills (tr) and triplets (3). A first ending bracket labeled '1.' spans the fifth and sixth staves, and a second ending bracket labeled '2.' spans the seventh and eighth staves. The piece concludes with the instruction 'Da capo al Fine' at the end of the tenth staff.

Перевод Р. Б. Галайской

Структура «Тръгнала й бяла Мина»: А В.

А — период повторного строения — характерная структура мелодий танцевального жанра. Когда пение прерывается и инструменталист играет один, структура А В сохраняется, повторяясь без существенных изменений.

4. Значительное развитие музыкальной формы с расчлененными мелодическими элементами (реци — «колена») при ладовом и тональном их разнообразии, создающем контраст между ними и формирующем целостное инструментальное произведение, называемое в народе «китки» (циклические формы).

В этом виде мелодии количество структурных элементов («колен») нестабильно, и каждое из них имеет самостоятельную музыкальную форму. Те, что выстроены в родственных ладах, включают в себя более двух различных структурных элементов: А В С. Подбор структурных элементов не подчиняется определенным закономерностям, эти элементы могут чередоваться в различных ладах — эолийском, фригийском, миксолидийском, хроматическом ладу с увеличенной секундой между II и III ступенями (макам Хиджас) и других.

Существенную роль в этих «народных сюитах» играют интонационные и тематические связки между отдельными коленами, которые придают единство циклическому произведению.

Некоторые из мелодий напоминают по форме рондо, но отличаются от нее случайными связками между «коленами» и отсутствием какой бы то ни было определенности в порядке чередования частей («колен»).

Интересный пример представляет гадуларская мелодия «Свадебное хоро» со структурой: А В С А₁ В₁ С₁.