

УДК 398.2 (=152.153)

Арбачакова Л.Н./Новосибирск, РОССИЯ/
Arbachakova L.N. /Novosibirsk, RUSSIA/

**АЛТАЙ-САЯН СТИЛИНДЕГИ МУЗЫКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫН
АВТОРУ ЖАНА АТКАРУУЧУСУ - НИКОЛО ДЖАКОМУДЗИ**

**НИКОЛО ДЖАКОМУДЗИ – АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В СТИЛЕ САЯНО-АЛТАЙСКОГО КАЯ**

**NICOLO GIACOMUZZI - AUTHOR AND PERFORMER IN THE STYLE
OF THE ALTAI-SAYAN KAJ**

Аннотация. Бул макалада композитор, виртуоз музыкант жана кайчы Николо Джакомудзинин чыгармачылыгы каралат. Анын кай-комуздун коштоосунда кай (тамак ырдоо) аткаруусу алтай-саян элдеринин (алтайлар, хакастар, тувалар, шорлор) музыкасына окшош. Келечекте анын аткаруу техникасы тереңирээк изилденип, шор кайчылардай “көкүрөк” менен ырдаганы такталат деп болжолдонот.

Джакомудзи түрк элинин салттуу маданиятынын терең мотивдерин чагылдырган ырлардын таланттуу автору. Макалада анын “Курган” жана “Кара-пор адым” аттуу эки чыгармасынан үзүндүлөр берилет. Николо Джакомудзинин эмгектери интернетте, медиа платформаларда жана социалдык тармактарда кеңири жайылып, түрк элдеринин тилдерин жана маданиятын жайылтууга жана сактоого салым кошууда.

Негизги сөздөр: Кай аткаруу, музыкалык, аспап, музыкант, автор, поэма. сактоо

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество Н. Джакомудзи (Nicolo Giacomuzzi) – композитора, мульти-инструменталиста, музыканта-виртуоза и талантливого автора стихотворений, отражающих самые глубинные мотивы и прототипы тюркской традиционной культуры.

Исполнение кая (горлового пения) Николо Джакомудзи под сопровождение музыкального инструмента кай-комуса основывается на мотивах традиционной музыки алтае-саянских народов (алтайцев, хакасов, тувинцев, шорцев). Надеемся, что в будущем работа музыкологов уточнит технику исполнения этого талантливого музыканта. Возможно, Николо Джакомудзи, как и шорские кайчи, исполняет пение көгүспе ‘грудью’, то есть «открытой гортанью, выдавливая воздух из легких диафрагмой и животом».

Н. Джакомудзи – не только композитор и музыкант-виртуоз, но и талантливый автор стихотворений, которые отражают самые глубинные мотивы и прототипы тюркской традиционной культуры. Мы предлагаем для анализа ряд фрагментов из двух произведений этого автора, переведенные на шорский язык с английского: «Курган» и «Кара-пор адым», музыкальное исполнение которых вошло в подготовленный Н. Джакомудзи компактный диск по мотивам древних степных культур кочевников Пурун-Пурун ‘Давным-Давно’ (перевод на шорский Л. Н. Арбачаковой, редактор и комментатор текстов песен на компакт-диске И. А. Невская).

Творчество Н. Джакомудзи находит широкий отклик в интернете, на медийных платформах общения, в социальных сетях, в том числе и среди пользователей-представителей современных тюркских народов, и способствует популяризации и сохранению их языков и культуры.

Ключевые слова: Исполнение кая, музыкальный инструмент, музыкант, автор, стихотворение, сохранение

Abstract. This article examines the work of Nicolo Giacomuzzi, a composer, virtuoso musician and talented author of poems that reflect the deepest motives and prototypes of Turkic traditional culture. The performance of kai (throat singing) by Nicolo Giacomuzzi, accompanied by the musical instrument kai-komus, resembles the music of the Altai-Sayan peoples (Altaians, Khakassians, Tu-vans, and Shors).

We hope that in the future the work of musicologist will clarify the technique of this talented musician. Perhaps Nicolo Giacomuzzi, like the Shors kaichi, performs singing with his “chest”, that is, “with an open larynx, squeezing air out of his lungs with his diaphragm and stomach.”

N. Giacomuzzi is not only a composer and virtuoso musician, but also a talented author of poems that reflect the deepest motives and prototypes of the Turkic traditional culture. We offer for analysis a number of fragments from two works by this author, translated into the Shor language from English: “Kurgan” and “Kara-por adym”, the musical performance of which was included in the compact disc prepared by N. Giacomuzzi based on the ancient steppe cultures of the nomads Purun-Purun “A long time ago” (translated into Shor language by L. N. Arbachakova, editor and commentator of the lyrics on the I. A. Nevskaya CD).

N. Giacomuzzi's work finds a wide response on the Internet, on media communication platforms, and on social networks, including among users representing modern Turkic peoples, and contributes to the popularization and preservation of their languages and culture.

Key words: Kai performance, musical instrument, musician, author, poem, preservation.

Исполнение *кай* – любимый вид традиционного музыкального искусства, бытующий и в настоящее время у тюркских народов Южной Сибири, в том числе у шорцев.¹

Музыкальная сторона сибирского эпоса привлекала внимание исследователей, прежде всего, с точки зрения интонирования и использования инструментов для музыкального сопровождения сказывания. Впервые об этом писал миссионер В. И. Вербицкий: «...Рэпсоды ихъ подъ двухструнную балалайку (*кайлачан* *кабус* или *шерте* *кумус*) дребезжащею октавою рассказываютъ, часто импровизируя, деянія богатырей-хановъ...» [Вербицкий, 1893, с. 166].

В. В. Радлов приводит фольклорные образцы песен, шаманских текстов, сказок алтайцев и телеутов, даёт нотную запись сказки. Очевидно, что здесь ученый сказкой называет героический эпос. Он пишет: «Последние (сказки – примеч. наше) произносятся вибрирующим на два тона голосом. Такой тип пения алтайцы и телеуты называют *кайларга*» [Радлов, 1989, с. 197].

Н. П. Дыренкова в книге «Шорский фольклор» впервые подробно описала музыкальный инструмент *комыс*² и отметила: «Поэму сказитель поет по частям (по несколько дву-

стиший), заканчивая каждую часть пением без слов или одним лишь аккомпанементом на *комысе*. Содержание пропетой части сказитель затем передает словами без пения» [Дыренкова 1940, с. X], т. е., по сути, она первая из исследователей обратила внимание на особенности музыкального исполнения эпоса: в нем есть пение не только со словами, но и без слов, а также наигрыш на *комысе*.

А. И. Чудояков отметил: «Обращаясь к наблюдениям над каем алтайских и шорских кайчи, хакасских хайджи, сделанным в разное время В. Титовым, А. В. Анохиным, сибирским поэтом А. И. Смердовым, В. Е. Майногашевой и нами, мы приходим к выводу, что можно говорить об общей манере исполнения эпоса у всех трех народов..[Чудояков, 1995, с. 24].

В статье «Алтайское эпическое интонирование» ученые Шейкин Ю. И. и Никифорова В. С. отметили, что «... В текстах алтайских сказаний довольно часто проявляется сюжетный мотив, согласно которому у многоголового представителя Нижнего мира каждая из голов имеет свою звукоподачу: камлает (поёт по-шамански), *кайларит* (речитирует по-сказательно), *коомейчит* (“играет” голосом, как на музыкальном инструменте) и

¹Шорцы – малочисленный коренной народ Южной Сибири, в основном проживающих на юге Кемеровской области. По переписи 2020 г. [<https://национальная-политика.рф/~nationalities/-Шорцы>] шорцев в Кузбассе осталось 8324 тысяч человека.

²*Комыс* – это двухструнный щипковый инструмент – примеч. наше

просто поёт, кричит, хохочет, плачет, свистит и т.п.» [Шейкин, Никифорова, 1997, с. 50].

Е. Н. Кузьмина и Л. Н. Арбачакова в своей статье проследили «место звука в сюжете сказаний, его художественное воплощение в эпических текстах и функциональную роль, возложенную на звук, в героических сказаниях» [Кузьмина, Арбачакова, 2022, с. 9].

Наиболее крупным и структурно-устойчивым жанром шорского фольклора является *алыптыг ныбак*, или *кай ныбак* – богатырское (героическое) сказание, которое исполняется горловым пением в сопровождении игры на двухструнном музыкальном инструменте *кай-комус*. Сами исполнители часто говорят *ныбақ ысперерге* (букв. ‘сказку отправить’), *ныбақ салперерге* (букв. ‘сказку положить’), *кайлапперерге* (букв. ‘кайларить’), *шертперерге* (букв. ‘развязывать’). Эти названия свидетельствуют об отношении народа к сказанию, как к чему-то осязаемому, вещественному, одушевленному.

В Горной Шории были известны три сказительских школы: «Одна в Южной Шории, две в Северной – кондомская и мрасская». Южная сказительская школа, по мнению А. И. Чудоякова, была прервана, так как лучшие представители этой школы ушли на войну 1941–1945 гг. (ВОВ) и не вернулись назад. [Шорские героические сказания, 1998, с. 15].

А. И. Чудояков отмечал, что *кай* состоит из двух видов: двухголосного и одноголосного горлового пения. «Во время первого один певец одновременно поет двумя голосами без слов (у тувинцев четыре стиля, у алтайцев три, четыре). Особенность второго вида состоит в сольном исполнении произведений народного эпоса сжатой гортанью (горловое пение) с произнесением слов в сопровождении игры самого певца на музыкальном инструменте (на комусе – у шорских кайчи, на семиструнном чатхане – у хакасских хаджиев, на топшууре – у алтайских кайчи) [Чудояков, 1995, с. 21]. Он также писал, что шорские сказители различают пение «грудью» *көгүспе* и «горлом» *тынма*.

Автор стихов и музыкант из Италии Николо Джакомудзи увлекается горловым пением *кай*, поёт под старинные музыкальные инструменты, изготовленные им собственноручно по археологическим данным, а также под традиционные инструменты степных

народов, на которых он виртуозно играет. Помимо музыки, он глубоко интересуется различными аспектами традиционной культуры кочевников – конными скачками, традиционной одеждой, украшениями, вооружением и т.д.

Николо Джакомудзи, по-видимому, как и шорские кайчи, исполняет пение *көгүспе* ‘грудью’, то есть «открытой гортанью, выдвигая воздух из легких диафрагмой и животом» [Чудояков, 1995, с. 15]. Исполнение *кай* (горлового пения) Николо Джакомудзи под сопровождение музыкального инструмента *кай-комуса*, напоминает музыку алтае-саянских народов (алтайцев, хакасов, тувинцев, шорцев. Надеемся, что в будущем работа музыковедов уточнит технику исполнения этого талантливого музыканта.

В 2022 г. Николо Джакомудзи обратился к И. А. Невской, у которой он ранее консультировался по вопросам рунической письменности тюрков, с вопросом, на какой из современных языков современных коренных народов – наследников богатой культуры древних и средневековых степняков-наездников, оставивших многочисленные поминальные сооружения и древние надписи на скалах и стелах, – возможно было бы перевести его песенные произведения, текст которых он писал на английском языке. Она спросила у Л. Н. Арбачаковой, может ли она помочь с переводами этих песен на шорский язык. Та с радостью согласилась, а Нико увидел в этом возможность поддержать исчезающий язык и культуру шорцев. Так возникло сотрудничество между авторами данной статьи и итальянским музыкантом, которое преодолело огромные расстояния между Италией и Горной Шорией.

Удивительно, что Николо Джакомудзи, хотя и живет в Италии и говорит на другом языке, заинтересовался шорским малочисленным народом. Любовь Никитовна, шутя, говорит: «На мой взгляд, Нико в прошлой жизни мог быть шорцем или алтайцем... Не просто шорцем, а шорским алыпом-богатырем, возможно, великим *кайчи*-сказителем! Даже в его фамилии Джакомудзи (Giacomuzzi) содержится слово *комус* (Джа-комус), обозначающее двухструнный музыкальный инструмент *кай-комус*, на котором шорский сказитель играет, исполняя горловым пением

ем алыптыг ныбак, или кай ныбак – богатырское (героическое) сказание.» Видимо, не случайно он взял в качестве литературного и музыкального псевдонима имя на шорском языке *Аттыг Алып* 'Конный богатырь'.

Н. Джакомудзи – не только композитор и музыкант-виртуоз, но и талантливый автор стихотворений, которые отражают самые глубинные мотивы и прототипы тюркской традиционной культуры. Мы предлагаем для анализа ряд фрагментов из двух произведений этого автора, переведенные на шорский язык с английского: «Курган» и «Кара-пор адым», музыкальное исполнение которых вошло в подготовленный Н. Джакомуди компактный диск по мотивам древних степных культур кочевников *Пурун-Пурун* 'Давным-Давно' (перевод на шорский Л. Н. Арбачаковой, редактор и комментатор текстов песен на компакт-диске И. А. Невская).

В стихотворении *Кара-пор адым* 'Темно-серый мой конь' автор образно путешествует по мирам с помощью музыкального инструмента, как это делают шаманы: 'На темно-сером своём коне / Перевалил я горы высокие, / Пересёк я реки бурливые...' *Қара-пор адымға мұнип, / Мөзүк тағлар ааңма ажып, / Қазыр суғларды кештим.*

Во второй строфе говорится об исполнении им кая, который проникает сквозь все миры – Нижний, Средний и Верхний, из которых по представлению шорцев состоит наш мир: 'Пением-каем гортанным / Достиг я дна мира Нижнего, / Дна сорока небес достиг'. *Тыным қысталған қай ұнұм / Қара чер алтынға чедип, / Қырық тегри ұстұнге уғұлды.*

В стихотворении «Курган» автор, благодаря своей музыке, также достигает синего неба и путешествует по разным мирам: 'Распахнулась моя земля / От родной и яркой земли. / По чистому синему небу / Полноликой луны я достиг' *Қара черим ажыл-парды... / Чарық ақ чердең шығып, / Көк узақ тегрибе учуғып, / Тоола алтын айға чет-пардым.*

В следующей строфе поэт рассуждает о жизни, в которой может что угодно случит-

ся: 'В жизни вечной случается всё... / Березу белую ветер погубит. / Серый туман вокруг опустил, / Снежинки привели зиму белую...' *Мөзү чадьыда парчын полча. / Көрзең, ақ қазың ужуп, / Қыр тубан чайылып, / Ақ қарба сооқ қышқы кирча.*

Однако главное в жизни любого человека – это любовь, поэтому в конце он обращается к своей любимой, чтобы она не дала ему: '... упасть в яму черную.... / Меня, одинокого, ты не забудь, / Среди ярких звезд ты меня найдёшь, / Я прикоснусь к тебе нежным ветром' *Чағыс мени ундутпазаң пир да, / Қара ораға тұшпессим. / Чылтыстар аразында мени тиле, / Эрке салғын полып, сени тегерим (рукопись стихов Н. Джакомуди).*

В шорском эпосе важную роль выполняет образ *кайчи*, который может принимать личное участие в эпических сюжетах. О способности сказителя к подобному перевоплощению Н. П. Дыренкова писала, что некоторые сказители рассказывали ей о том, что во время исполнения эпоса, их ум (мысли) «со сказкой, кружась, уходят» [Шорский фольклор, 1940, с. XXXVII]. Сказительский дар мысленного видения пути *алыпа*-богатыря отмечал А. И. Чудояков [Шорские героические сказания, 1998, с. 28]. Об этом же говорил во время нашей записи последний шорский кайчи Владимир Егорович Таннагашев: «Вроде меня *ыларба парчам* 'Я будто бы вместе с ними отправляюсь'» [Фольклор шорцев, 2010].

Творчество Н. Джакомудзи находит широкий отклик в интернете, на медийных платформах общения, в социальных сетях, в том числе и среди пользователей-представителей современных тюркских народов, и способствует популяризации и сохранению их языков и культуры.

Обращение западных музыкантов и поэтов к культурному наследию тюркских народов-кочевников можно только приветствовать, если это делается на высоком профессиональном уровне, с огромным уважением к их исторической памяти и истинным преклонением перед их культурой.

Использованная литература:

1. Вербицкий В. И. Алтайские инородцы / Этнограф. отд. Имп. об-ва любителей естествознания и антропологии, состоящий при Моск. ун.-те. – М., 1893. – 336 с.
2. Кузьмина Е. Н., Арбачакова Л. Н. Образное осмысление звука в героическом эпосе народов Сибири // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2022. Т. 24, № 1. – С. 9–22.
3. Радлов В. В. Из Сибири. Страницы дневника / Пер. с нем. К. Д. Цивиной и Б. Е. Чистовой. Примеч. и послесл. С. И. Вайнштейна. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука». 1989. – 749 с.
4. Шейкин Ю. И., Никифорова В. С. Алтайское эпическое интонирование / /Алтайские героические сказания. Очи-Бала. Кан-Алтын. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т.15). – Новосибирск: Наука. Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН. 1997. – 668 с.
5. Шорские героические сказания. Кан-Перген. Алтын-Сырык / Вступ. ст., подгот. поэтического текста, пер., коммент. А. И. Чудоякова; музыковедческая ст. и подгот. нотного текста Р. Б. Назаренко. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 17). – Москва; Новосибирск: Наука, 1998. – 463 с.
6. Шорский фольклор / Зап., пер., вступ. ст., примеч. Н. П. Дыренковой. – М; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 448 с.
7. Чудояков А. И. Этюды шорского эпоса. – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1995. – 221 с.
8. *Электронные ресурсы:* [Электронный ресурс] <https://национальнаяполитика.рф/nationalities/Шорцы> (Дата обращения: 24.04.25)