

Министерство культуры Российской Федерации

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

Научная статья

Поющая глина. Часть 1: Чернолощенная кирилловская окарина

М.Н. Васильева

2016

В течение многих лет в период летнего туристического сезона Кирилло-Белозерский музей-заповедник предлагает посетителям мероприятия в рамках проекта «Встречи с мастером». Гости музея получают уникальную возможность познакомиться с традиционным кирилловским промыслом чернолощеной керамики, научиться различать виды глиняных музыкальных инструментов и освоить игру на окарине. Организуются мастер-классы по гончарному ремеслу и лепке керамики. Встречи проводит автор данной статьи Народный мастер России, специалист в области чернолощеной керамики, гончар, педагог Марина Николаевна Васильева. По многочисленным просьбам я публикую здесь основные правила и базовые приемы игры на окарине.

Фотография 1. На мероприятии «Встреча с мастером» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. 2014

Фотография 2. Мастер-класс «Изготовление свистульки»

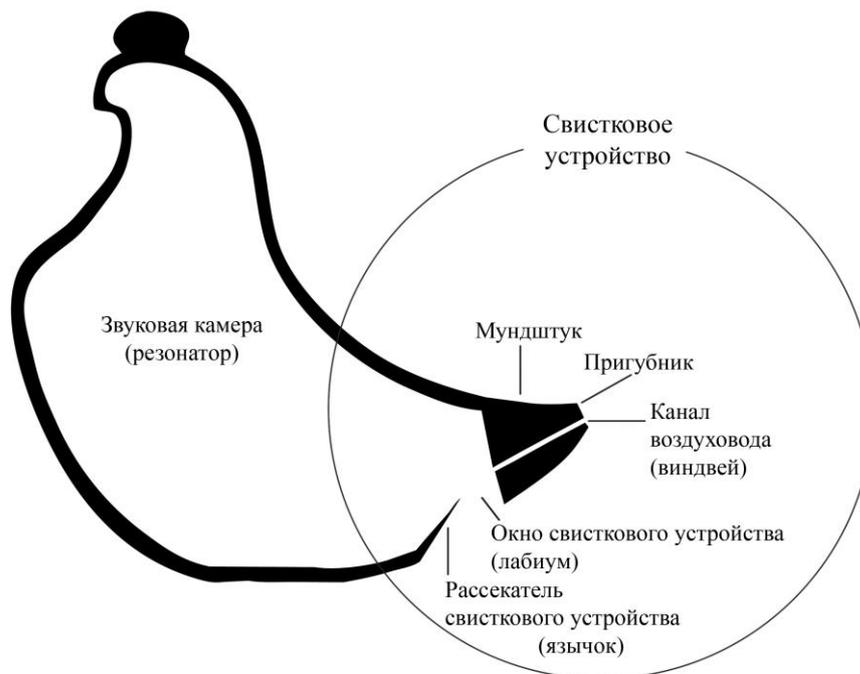
О глиняных музыкальных инструментах

Окарина или глиняная (земляная) флейта — это древний этнический духовой музыкальный инструмент, род свистковой сосудообразной флейты. Сегодня все глиняные свистковые флейты со схожим принципом звукообразования принято считать окаринами. Общепринятые названия в России — свисток, свистулька, окарина, за рубежом — окарина, глиняная флейта. Она представляет собой закрытую камеру со свистковым устройством и круглыми отверстиями для изменения тона. (Фотография 3). Для вдвухания воздуха служит специальная щель, именуемая воздуховод, рядом с ней внизу находится пищик (место, где рождается звук), который состоит из лабиума (окна свисткового устройства) и язычка (рассекателя свисткового устройства). Звук образуется, когда воздушный поток, попадая внутрь окарины, разделяется с помощью язычка и заставляет его вибрировать. Вибрации резонируют по всему объему окарины. При игре на окарине тоном управляют, открывая или закрывая отверстия и изменяя силу дыхания. Высота звука зависит от соотношения объема внутренней полости и общей площадью открытых отверстий. Известна формула расчета высоты звука (частоты звуковых колебаний), где: f – резонансная частота звука, v – скорость воздушного потока (зависит от силы выдоха), A – общая площадь открытых отверстий, V – внутренний объем камеры:
$$f = \frac{v}{2\pi} \frac{A}{V}.$$

Самый низкий звук – ключ, определяющий тональность окарины – извлекается при полностью закрытых отверстиях, а самый высокий – при всех открытых. В порядке увеличения размера инструмента и убывания высоты звучания существуют окарины сопрано, альт, тенор и бас. Максимальный диапазон звучания – полторы октавы. Именно

ограниченный диапазон – единственный недостаток окарин, обычно их настраивают в пределах одной октавы.

Схема устройства окарины

Фотография 3. Окарина в разрезе

Глиняные (земляные) музыкальные инструменты объединяет общий звукообразовательный принцип – наличие свисткового устройства, а конструкция, звукоряд и исполнительские возможности могут быть различны.

Свистульки подразделяются на несколько типов сообразно своей конструкции. Это свистулька с внутренней полостью (большинство русских игрушек), фигура с прилепленным свистком (например, филимоновская свистулька) и водяная свистулька. В первом случае сама игрушка формируется вокруг полости, причем, чем больше внутреннее пространство, тем ниже звук, а чем меньше – тем выше, звонче. Во втором случае высота звука не зависит от размера композиции, свисток сам себе создает объем, поэтому любая игрушка с таким свистком звучит очень пронзительно. Водяная свистулька (в России такие свистульки называют «соловьями» вне зависимости от сюжета, а в Европе – кукушками) дает переливчатую трель, если в нее налить воды.

В настоящее время не существует общепринятой классификации по звукоряду. Будем считать, что детский свисток – инструмент, имеющий одно или более отверстие для изменения высоты звука, но без строя, свистулька – инструмент, настроенный в соответствии с традиционным фольклорным ладом (о нем речь пойдет в главе «В мире звуков и импровизаций»), окарина – инструмент, позволяющий извлекать полную гамму со всеми полутонами. Основное достоинство любого из этих инструментов – чистый звук. Главный секрет чистого звука заключается в соотношении размера лабиума (окна свисткового устройства) к общему объему резонатора (звуковой камере) и степени наклона рассекателя свисткового устройства (язычка). Таким образом, чистота звука зависит от правильной геометрии свисткового устройства. В чем же отличие детского свистка от окарины? Самое распространенное заблуждение состоит в том, что свисток – маленькая детская игрушка, а окарина – большая. Но окарины бывают разного размера: маленького – сопрано, среднего – альт, большого – тенор, а очень большого – бас. В отличие от свистка, окарина – музыкальный инструмент, имеющий свой музыкальный строй и тональность, заданную исходным объемом внутренней полости. В ней каждое игровое отверстие при открытии выдает не случайную, а определенно настроенную ноту, входящую в звукоряд. Именно диаметр отверстия окарины отвечает за высоту звука. Настройка окарины осуществляется на завершающей стадии лепки до сушки и обжига. В процессе настройки мастер на слух (в минувшие века) или с помощью тюнера (сегодня) ищет верный размер для каждой из четырех, шести, или восьми круглых дырочек, диаметр которых колеблется в пределах от 1 мм до 1,2 см.

У детского свистка все игровые дырки, как правило, одинаковые. По этому внешнему признаку можно определить, «строит» инструмент или «не строит», «ладит» или «не ладит» (от музыкального термина «лад»). Настроенные окарины можно использовать в ансамблях в сочетании с другими музыкальными инструментами. В то время как в детских свистках (гудухах, сопилках, пичужках) присутствует принцип случайности звуков. Но и в них есть своя прелесть, которую можно использовать в импровизациях. Окарины имеют свой лад и диапазон звучания не менее октавы. У детского свистка диапазон звучания меньше октавы.

Кирилловская чернолощенная керамика

Чернолощенная керамика считается одним из наиболее древних и незаслуженно забытых ныне способов обработки глины. Нам известна чернолощенная керамика этрусков, древнеяпонская керамика «раку». На Русском Севере историческим центром чернолощенной

керамики были земли Кирилловского монастыря. Эти изделия отличает безупречная пластика, завершенность и уравновешенность пропорций. Способ изготовления чернолощеной керамики был открыт в необозримом прошлом. Его особенность заключается в том, что слепленные из глины и предварительно залощенные (отполированные до блеска) изделия обжигаются и остывают в коптящей среде без доступа кислорода. В результате изделие приобретает серебристую или смолисто-чёрную глянцевую поверхность. Глубокий черный цвет с серебристым отблеском создает на поверхности изделия эффект перламутра, за что в старину такая керамика получила название «седая». Иногда ее также именовали «томленая» или «мореная». Синеватые переливы, так называемые «цвета побежалости», подарили изделиям прозвище «синюшки». Сегодня чернолощеной керамика вновь воспринимается как ультрамодная и современная благодаря минимализму декора, лаконичности линий и монохромности. Необычный внешний вид и уникальные практические свойства возводят чернолощеное изделия к разряду керамики элитного класса.

На Руси эта технология была широко распространена в XVI–XVII веках, но уже в XVIII веке постепенно уступила место быстро развивающимся майолике и фарфору.

Фотография 4. Клад, найденный в чернолощеной кубышке нач. XVII века.

В XIX веке чернолощеной керамика заняла нишу элементарной крестьянской утвари, а затем и вовсе почти исчезла из обихода. В коллекции Кирилло-Белозерского музея-

заповедника особый интерес представляют чернолощенные изделия гончарных центров, расположенных в XIX веке близ Кирилло-Белозерского монастыря.

Фотография 5. Чернолощенная керамика из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Черные, блестящие, похожие на металлические, сосуды происходят в основном из гончарен Бураковской волости (д. Павлоково, Игнатьево). Из видов изделий бураковских гончарен особенно примечательны корчаги и утицы. Корчаги – большие, почти метровые, кувшины с втульчатыми изогнутыми рыльцами, петлевидными массивными ручками под горловиной – использовались для хранения воды. Лепные сосуды – "утицы", местами называвшиеся "обировками" [7], так как с их помощью в избах убирали талую и конденсированную воду из корытец зимних рам, имели особое сакральное значение. Они хранили «небесную влагу», то есть воду, не коснувшуюся земли. Эти сосуды послужили прообразом чернолощенной кирилловской свистульке. Судьба местного гончарства оказалась, к сожалению, традиционной – расцвет, упадок, забвение. Причиной этого стало исчезновение уклада крестьянской жизни, изменение быта, угасание традиций.

Фотография 6. Чернолощенные утица–сосуд и утица–свистулька

По методу извлечения звуков чернолощенные кирилловские музыкальные инструменты делятся на два типа: свисток и свистулька. К первому типу относятся свистки «белозерский сапжок» и «кувшинчик-шептунчик». По своей конструкции они напоминают дудку, имеют лишь одно большое отверстие, открытый объем внутренней полости и дают возможность имитировать пение птиц. Освоив несколько несложных приемов игры на таком инструменте, каждый желающий в состоянии воспроизвести голоса кукушки, синицы, соловья и свиристеля.

Фотография 7. Белозерский сапжок и кувшинчик-шептунчик.

К инструментам второго типа относятся кирилловские утицы, а также формы, созданные на их основе. Их отличает замкнутый объем внутренней полости с определенным

количеством круглых отверстий. Это свистульки, настроенные в фольклорном ладе. С их помощью можно играть народные мелодии. Большие утицы имеют глубокий бархатный звук, именуемый «гудебный глас», и не менее пяти отверстий для его изменения. Маленькие чернолощеные подвески в форме птички позволяют воспроизводить звонкие, веселые наигрыши.

Фотография 8. Окарина – утица и свистулька – подвеска

Фотография 9. Окарина – солнцеворот

Марина Николаевна 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

Народный мастер России

М.Н. Васильева