

РУРИКО УТИДА

ОБРЯД ТАУЭ-БАЯСИ И ТРУДОВЫЕ РИТМЫ ЯПОНСКИХ РИСОВОДОВ

В Японии, где человек «живет рисом», выращивание риса издревле связано с верой в божество рисовых полей — Самбаи. И все работы на рисовом поле сохраняют поэтому в большой степени обрядовый характер. При посадке риса крестьяне обращаются к богу Самбаи с молением, в котором просят ниспослать обильный урожай. Моление сопровождается специальной музыкой, называемой, как и весь обряд, тауэ-баяси. Стало быть, тауэ-баяси — это важная религиозная церемония и, вместе с тем, трудовая музыка рисоводов Японии.

Происхождение обряда тауэ-баяси и время его возникновения недостаточно выяснены. Установлено лишь, что уже в памятнике Нофу-Дэмпу-Дзацугаку, относящемся к IX в., есть упоминание о нем. В знаменитой картине Дайсендзи Эмаки (XI в.) изображена сцена из этого обряда. На мой взгляд, тауэ-баяси в древние времена был распространен в Японии повсеместно. Но в настоящее время он сохранился лишь в районе гор Тюоку.

Миф о Самбаи существует в различных передачах. Считают, что на Новый год Самбаи появляется в облике бога Тоситоко, в марте — бога Идэ, в июле — бога Танабата и т. д. Следовательно, божество Самбаи имеет многоликий характер. По-моему, сущностью этих ипостасей бога Самбаи является характер душ предков.

Вступительная часть обряда — Есюку. На Новый год крестьяне молятся о плодородном годе и изобилии. Далее, в мае, проводят ряд церемоний при пересадке риса.

1) Церемония Матсумукаэ. Крестьянин устанавливает по одной молодой зеленой сосне перед воротами, перед колоннадой и перед входом в обиталище богов. А одиннадцатого января (по лунному календарю? — *прим. перев.*) устанавливает сосну на рисовом поле; три раза он рубит ее и затем обращается (к божествам) с заклинанием и молением о даровании уржайного года.

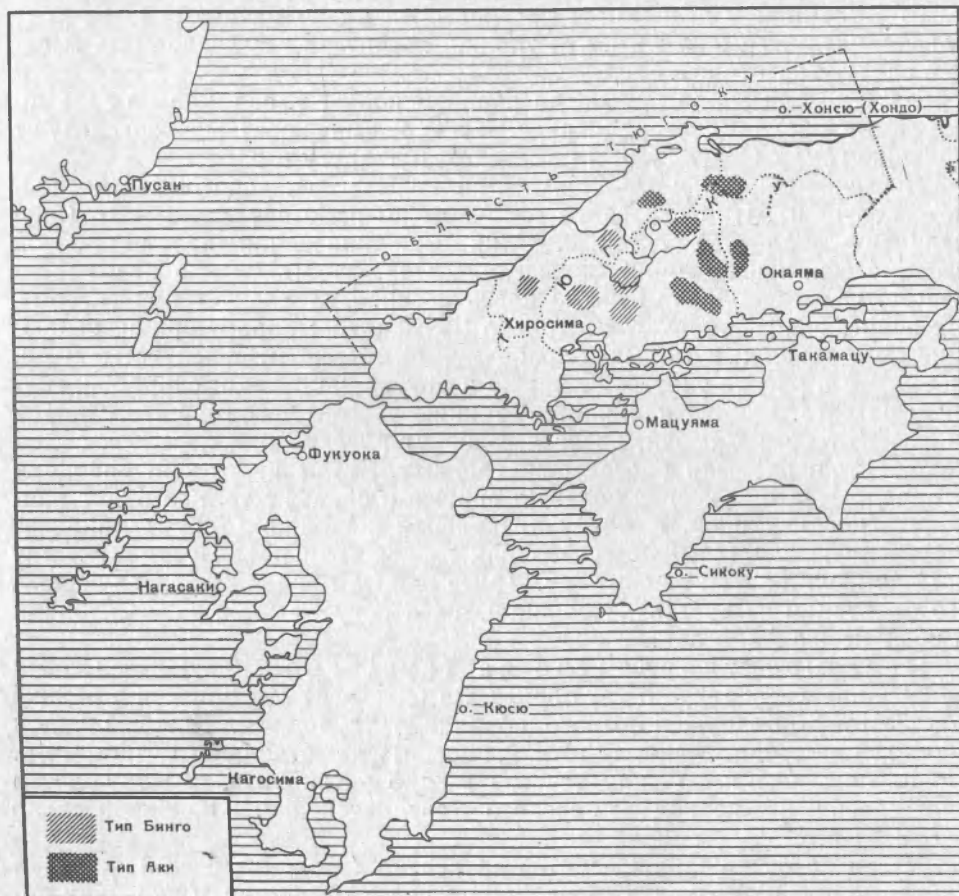
2) Церемония Тосидана. Тосидана — это сидение богов. Крестьянин украшает место богов Тосидана и при этом приносит жертву.

3) Вакамидзу-мукаэ. На Новый год молодые крестьяне зачерпывают новую священную воду из реки.

4) Церемония Тосиги. На Новый год крестьянин срубает священное дерево (тосиги) на горе.

5) Ворожба о росте риса. В конце новогодних празднеств крестьяне ворожат о предстоящем плодородном годе. Гадают о росте риса (Хода-меси) и о погоде в период жатвы (Самокудамеси).

6) Тауэ-синдзи и Та-асоби. На Новый год в храме проводят обряд Тауэ-синдзи или Та-асоби. В ходе этой церемонии синтоистские жрецы выполняют пантомиму, подобную той, что проводится позже на рисовом поле. Та-асоби — несколько иная церемония. При проведении ее применяются приемы симпатической магии.

Распространение ритмов типа Бинго и Аки

Праздники Навасирода и Минакути. Навасирода — это грядка. Крестьянин выбирает для своей грядки место с хорошим водоснабжением, хорошей освещенностью солнцем и с так называемым «священным направлением» (т. е. правильной планировкой).

Еще в конце XIX в. бытовал обычай, по которому крестьянин омывал ростки нового риса непременно в «новой воде» (вакамизу, т. е. священная вода). Но сейчас, с усовершенствованием метода обработки рисовых полей, этот обычай встречается очень редко. Крестьянин подводит воду к полям около 15 марта, и считается, что в этот день к нему спускается бог Идэ. Конец марта — начало апреля считается лучшим временем для посева риса на грядки и по этому случаю устраивается праздник Минакути.

С а б и р а к и. Сабираки означает начало пересадки риса. Бог Самбаи нисходит с небес в день Сабираки (5 мая), и крестьянин проделывает следующее.

1) Устанавливает сидение бога Самбаи. Место бога называется Цу-кисиро.

2) Достает из места хранения новогодние украшения.

3. Варит рис. Топливом при этом служит новогоднее дерево тосиги.

4) Приносит в жертву богу Самбаи три ростка (или зерна) риса.

5) Высаживает двенадцать ростков риса в освященное рисовое поле (двенадцать — символ того, что урожая хватит на все двенадцать месяцев следующего года).

Цзюи — «обменная работа на рисовом поле», т. е. трудовая взаимопомощь в период пересадки риса. В это время крестьяне организуют большие группы Тауэ-гуми и помогают друг другу в работе.

Пересаживают рис женщины. Они называются «саотомэ» (дословно — девушки). При пересадке риса обычно работает несколько (пятнадцать — двадцать) саотоме. Один мужчина дирижирует работой саотоме с помощью длинного жезла «эзае». Этот мужчина называется «сагэ». Сагэ исполняет первую часть песни. Ему следует хор саотомэ. Их пению аккомпанируют несколько музыкантов: барабаники, играющие на больших и малых барабанах, цимбалисты, флейтисты и др. В действе и работе участвуют также и другие работники: сироаки, эбури и наэсагэ. Работа начинается ранним утром, часов с пяти. Сперва призывают бога Самбаи, после чего берут рассаду для переноса ее на поле. После приемки рассады завтракают. Затем работники сироаки отправляются на рисовое поле. За сироаки следуют те, кто будет проводить посадку риса. К обеду прекрасная женщина (онари) приносит жертвенную еду (самбаимеси). Один из крестьян предлагает божеству самбаимеси, а затем ее едят все. Далее работа продолжается до вечера. По окончании ее крестьяне обращаются к богу Самбаи, затем к онари и поют песню Араигава.

Песенное творчество на тауэ-баяси. Тауэ-дзоси — эта важнейшая литература о тауэ-баяси. За пятьдесят лет поисков в районе гор Тюгоку обнаружено много сборников тауэ-дзоси. Каждый такой сборник включает тексты (стихи, песни) из отдельного дистрикта. По содержанию и по типу текстов можно установить, что тауэ-дзоси сложилась в период японского средневековья, приблизительно около XI в.

Песни по содержанию делятся на асаута (утренние песни), хируута (дневные песни) и банута (вечерние песни). Содержанием утренних песен является приветствие бога Самбаи, утреннего солнца, утренней росы, распускающихся цветов и т. д. О содержании дневных песен можно судить по их названиям: «Каса-ута» (Крестьянская шляпа), «Оги-ута» (Песня об опахале), «Кио-нобори» (Путь в Киото), «Птичка», «Вино» (славословие вину. — *прим. перев.*) и т. д. Вечером поют «Кио-кудари» (Возвращение из Киото), «Плоды», «Нэясиноби» (Пробираюсь в спальню к любимой) и заключительные песни — «Онари-окури», «Араигава», «Бива-ута» (Песнь лютни).

По форме можно выделить два типа песен: построение ороси и построение нагаре. Тип ороси обнаружен в дистрикте Аки, а нагаре — в дистрикте Бинго. Поэтому мы их и называем далее тип аки и тип бинго.

1) Тип аки. Текст японских народных песен строился, видимо, первоначально на мелодии, рассчитанной на пять или семь слогов, как и в японских песнях, распространенных в древности. Однако народные песни, исполняемые на рисовом поле в дистрикте Аки, не очень соразмерны

(по правилам). Я могу показать это следующим образом:

Ойяута строится по счету:	5	5	6	4
Коута — » » » :	5	5	6	4
Ороси — » » » :	3	4	4	3
	7		7	

При этом счет при построении ороси постоянен: $\overset{7}{3} \overset{7}{4} 4 3$
 Но счет при построении «ойяута» и «коута» не может быть определен с большей регулярностью, чем: 5 5 6 4, 5 5 6 3, 5 5 7 3, 6 6 6 3 и т. д. Но, по моему мнению, истоковой (базисной) формой является счет 5 5 6 4.

В типе аки дана песнь Юри-ута. Юри-ута имеет между слогами одно вставное слово. Приведу примерный счет типа Юри-ута:

Ойя-ута:	5	2	7	7	(или 7 2 7 7)
Ко-ута	7		7	7	
Ороси	7		7		

2) Тип бинго. Типу бинго недостает регулярности ороси. В нем повторяется лишь два элемента: Нэри, Какэ, Нэри, Какэ:

Нэри:	5	2	7	5	2
Какэ:	7			5	

Музыкальная характеристика тауэ-баяси. Существует три вида музыки.

1) Митиюки. Когда крестьяне идут чередой из деревни в поле, исполняется музыка миюти на барабанах, флейте и тарелках. Музыка миюти — чисто инструментальная (ритмическая?—*прим. перев.*) (см. музыкальный пример I).

2) Трудовая песня во время выборки рассады и пересадки (ее поют в поле). Между трудовыми песнями во время принятия рассады и песнями при высадке ее в поле существенных музыкальных различий нет (см. пример III).

3) Нандзё или Сэри. Заключительную часть песен крестьяне мало-помалу убыстряют и, наконец, звучит музыка «надзё» (или «сэри»). Эта чисто инструментальная музыка очень энергична и жива (пример II).

Трудовые песни при высадке риса поют в гораздо более быстром темпе, если они типа бинго, чем песни типа аки. Преобладает двухтактный ритм. Ритмический рисунок (формулы) барабанов примерно таков, как в примере V.

Ниже дается три вида гамм, принятые и в другой японской народной музыке. Это два вида бесполутоновой пентатоники (рицу-сэн и инака-буси) и один вид полутоновой пентатоники (мияко-буси). Гамма флей-

ты — это музыка в ключе рицу-сэн и мелодии песен чаще всего строятся по типу инака-буси. В песнях выявляются также мяко-буси или рицу-сэн. Иногда в одной песне проявляются различные гаммы, близкие друг другу. В одной и той же песне модуляции часто приходят в кварту или в квинту.

«Митиюки» и «нандзё» — это чисто инструментальная музыка. Исполняется она на флейтах с шестью отверстиями, больших натяжных («шнурованных») барабанах, малых натяжных барабанах, малых тарелках (гонгах), «сасара» (специальном японском ударном инструменте). Между музыкой типа аки и музыкой типа бинго имеется, однако, одно большое различие в инструментах оркестра. При исполнении музыки типа аки используются большие барабаны с верхней натяжной дэкой и с биллом определенного типа. При музыке типа бинго возможна игра на всех больших барабанах.

Песню начинает сперва ведущий (сагэ) тенором соло. Затем вступают унисонным хором женщины (саотомэ) голосами альт (см. примеры III и IV). И далее они поют вместе. Аккомпанемент идет на следующих инструментах: большой барабан, малый барабан, поперечные флейты, тарелки, сасара. Иногда в песне недостает флейты-облигаторе, иногда же она включается.

Формулы инструментальной музыки:

1) Митиюки. Флейты ведут повтор песенно-мелодийных формул. При повторе эти мелодии украшаются вариациями (см. пример I).

2) Нандзё. В (музыке) нандзё барабан играет в одной определенной ритмической формуле (см. пример II).

В песне различаются музыкальные формы двух типов: типа аки и типа бинго, как и в тексте:

1) Тип аки структуры ороси. Ниже дается таблица, в которой показаны обобщенно структуры типа аки (см. нотный пример III). Поют:

Поют	Структура текста	Счет тактов	Муз. форма	Тип отсчета
сагэ	ойяута	8	A	5 5 6 4
саотомэ	коута	8	B	5 5 6 4
сагэ	ойяута	8	A'	5 5 6 4
саотомэ	коута	8	B	5 5 6 4
сагэ	ороси	8	C	3 4 4 3
саотомэ	ороси	8	D	7 7
				3 4 4 3
				7 7
Сагэ	Ороси	8	C'	3 4 4 3
				7 7
Саотомэ	Ороси	8	D	3 4 4 3
				7 7

Музыкальная формула не всегда укладывается в порядок: A, B, A', B', C, D, C', D, но бывает также: A, A', A, A', B, C, B, C; A, B, A, B, C, D, C, D; A, A, A, A, B, C, B, C, и т. п.

В музыке типа аки имеется еще один отличный тип, как и в тексте, это юри-ута. Его структура приведена в нотном примере VI.

Поют	Структура текста	Счет тактов	Муз. форма	Тип отсчета
сагэ	ойяута	8	A	7 5 2 7 7
саотомэ	коута	10	A'	7 2 7 7
сагэ	ойяута	8	A	7 2 7 7
саотомэ	коута	10	A'	7 2 7 7
сагэ	ороси	8	B	3 4 4 3 7 7
саотомэ	ороси	8	C	3 4 4 3 7 7
сагэ	ороси	8	B	3 4 4 3 7 7
саотомэ	ороси	8	C	3 4 4 3 7 7

II) Тип бинго

Поют	Структура текста	Счет тактов	Муз. форма	Тип отсчета
сагэ	нэри	16	A	7 7 7 5 2 7 5 2 5 2
саотомэ	какэ	10	B	5 2 7,5 7

В последней части (процесса) пересадки риса исполняют песни «би-ва-ута». Формула этих песен очень характерна (см. нотный пример VII).

Поют	Структура текста	Счет тактов	Муз. форма	Тип отсчета
сагэ	ойяута	8	A	5 4 5 1
саотомэ	коута	8	B	4 2 5 2
сагэ	ойяута	4	C	6 5
саотомэ	коута	8	D	4 4 8 5
сагэ	ороси	6	E	4 4 4
сагэ	ороси	8	F	2 4 4 4
саотомэ	ороси	8	G	3 4 4 4

Кроме того, во время обряда тауэ-баяси исполняются также не столь специфические для него песни типа кури-ута, кацума и нэри-ута.

Текст песен кури-ута очень характерен. Здесь мы находим множество японских рифм (ритмических стихов). Приводим пример текста; Соранива Тоонно Тоотатэ То огатомари Тоотойя. В перерывах в работе по пересадке риса поют песни кацума. Текст этих песен очень смешной. В их пении крестьяне как бы забывают тяготы работы.

В типе бинго исполняются баллады — нэри-ута. Содержанием этих баллад являются чаще всего легенды о японских рыцарях средневековья. По форме баллады — повтор музыкальных фраз на различный текст (см. нотный пример VIII).

Перевел Г. Г. Стратанович

I МИТИЮКИ

Префектура СИМАНЕ

$\text{♩} = 90$

Флейта
Тарелки
М. барабан
Б. барабан
Сасара

II НАНДЗЕ

Префектура СИМАНЕ

$\text{♩} = 100$

М. барабан
Тарелки
Б. барабан
Сасара

росо а росо accel. до конца

III ПЕСНИ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ РИСА (ТИП АКИ)

Префектура СИМАНЕ

♩ = 90

Речитатив
Тарелки
М. барабан
Сасара
I. барабан

Саотоме

Care

Саотоме

Ya nawashi ro_ no_ sho mjo me guru mi zu wa ka ga mi ha_ yo na

O_ mo sa ma ni ka geo mi se ru ka wa wa ka_ ga mi ka_ yo na

Ya nawashi ro_ no_ sho myo me gu ru_ mi zu wa ka_ ga mi ka_ yo na

O mo sa ma ni ka geo mi se ru ka wa wa ka_ ga mi ka_ yo na ka

Care *C*
 ga mi ku mo ri te wa ga mi no ya ma yo
 Саотоме *D*
 e hen ya re ya re yo wa ga mi ho ya ma yo
 Care *C'*
 A ra ha ku mo ri te wa ga mi no ya ma yo
 Саотоме *D*
 e hen ya re ya re yo wa ga mi no ya ma yo
 На барабане все время выбивается один и тот же размер *a*

IV ПЕСНИ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ РИСА (ТИП БИНГО)

Префектура ХИРОСИМА

♩ = 120
 Речитатив *A*
 ya kon ni chi wa ya ha re hi wa ki chi ni chi to
 Тарелки *2/4*
 Барабан *a*
 Care *A'*
 sa sa a ge te ya ha re A ra ta me te ya re
 Саотоме *B*
 A ra ta me te ya ha re ma zu sa n ba i no
 Саотоме *c*
 ta u e su ru
d

V РИТМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА БАРАБАНА

A A I A II A III A IV

B B I B II B III B IV B V B VI

C D D I D II D III D IV

E F G H I J

K L M N O

P Q R S

Пример

A + B A + C A + D A + E A + A A^{II} + E A^{II} + B^{II} A^{III} + A^{IV} A^{III} + B^{IV}

B + B B + D B + F B + G B^{II} + B B^{II} + R B^V + S

C + B C + B^{II}

D^I + D^I D^I + D^{II} D^{II} + B^I D + J D^{II} + B^{IV}

H + H

I + I

K + L

M + D^{IV}

N + D^{II}

P + Q

VI ЮРИ УТА ПЕСНИ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ РИСА (ТИП АКИ)

♩ = 90

Префектура ХИРОСИМА

Care

A

さ け わ く る や れ さ か な わ な ben shi te sin chi sya no

sa ke wa ku ru ya re sa ka na wa na ben shi te sin chi sya no

Echome

B

し ん ち しやの は お す わ え ni a e te wa o n sa ka na

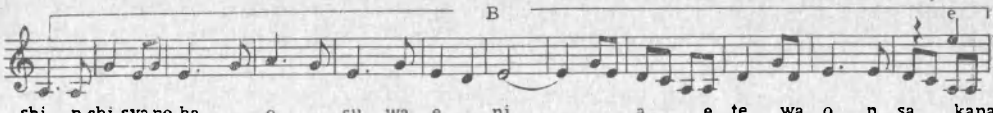
shi n chi syano ha o su wa e ni a e te wa o n sa ka na

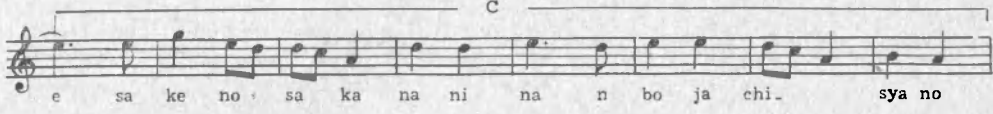
Care

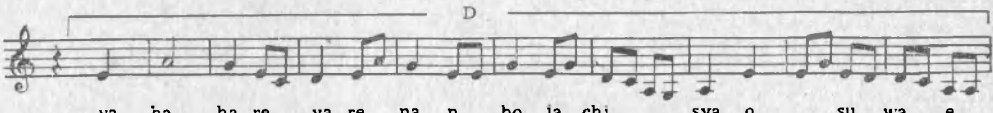
A'

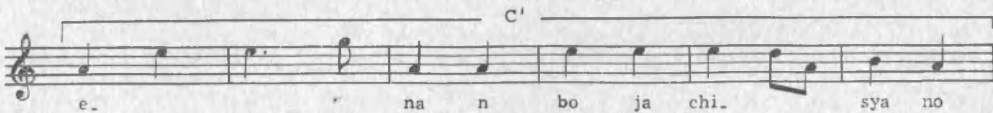
ya re sa ka na wa na ku shi te sin chi sya no

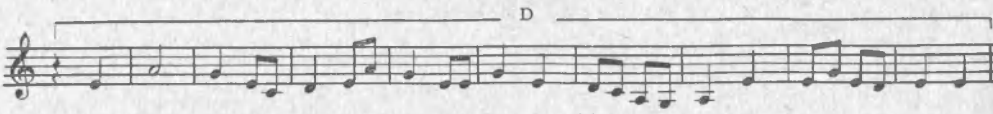
ya re sa ka na wa na ku shi te sin chi sya no

Саотоме B
shi n chi sya no ha. o. su wa e. ni. a. e te. wa o n sa. kana

Care C
e sa ke no. sa ka na ni na n bo ja chi. sya no

Саотоме D
ya ha ha re ya re na n bo ja chi. sya o. su wa e

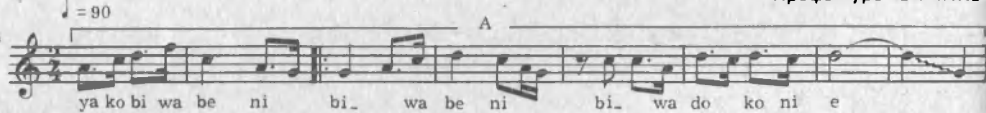
Care C'
e. na n bo ja chi. sya no

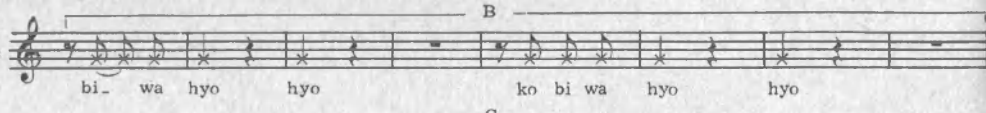
Саотоме D
ya ha ha re ya re na n bo ja chi. sya o. su wa e

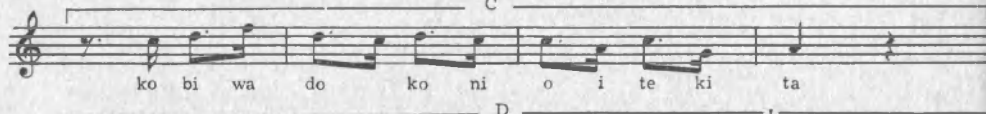
VII БИВА УТА (ПЕСНИ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ РИСА (ТИП АКИ))

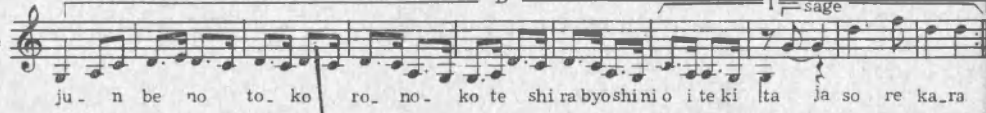
Префектура СИМАНЕ

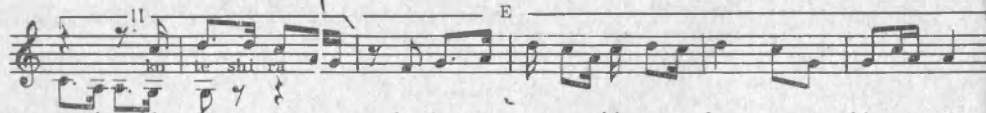
$\text{♩} = 90$

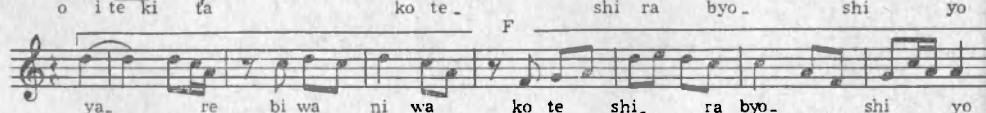
Care A
ya ko bi wa be ni bi. wa be ni bi. wa do ko ni e

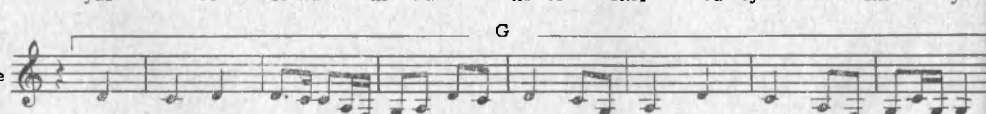
Саотоме B
bi. wa hyo hyo ko bi wa hyo hyo

Care C
ko bi wa do ko ni o i te ki ta

Саотоме D
ju. n be no to. ko ro. no. ko te shi ra byo shi ni o i te ki ta ja so re ka ra

Care E
ko te shi ra o i te ki ta ko te shi ra byo shi yo

Care F
ya. re bi wa ni wa ko te shi. ra byo. shi yo

Саотоме G
e he n ya. re ya re ko te shi ra byo shi yo

VII НЭРИ (БАЛЛАДА) ТИП БИНГО Префектура ХИРОСИМА

♩ = 120 А

Речитатив

I zu mo no i ku ni no su ga sa e ga. mo ri de

Тарелки Барабан

А"

de ki ta ru. ko me o sa. n go. ku sa n do

А'''

go sin shu nya zu kuri te da. i i chi ba. n ni

u s w

Ta no Ka. mi. sa. ma ni u s w

× Крестик означает удары по окантовке барабана

РИСОВОДЧЕСКАЯ ОБРЯДНОСТЬ И ЕЕ МЕСТО В КУЛЬТЕ ПРИРОДЫ

Профессор Рурико Утида — известная исследовательница фольклора японцев, айнов, нивхов, орочей. В своих работах обычно широко привлекает сравнительные данные фольклора и многих других народов. Ее полевые исследования нередко позволяют выявить уникальные явления далекого прошлого. А ход исследования зачастую подводит ее к мысли о возможности объяснить «непонятные черты» современных нам явлений, восстанавливая характер анализируемой обрядности, дошедшей до нас лишь в форме комплекса фрагментов, обычно мало связанных между собой и не поддающихся логическому истолкованию. При этом встает необходимость либо привлечь аналогичные материалы и построить широкий фон, на котором сущность явления проявится с относительной полнотой, либо так глубоко и всесторонне охарактеризовать наличие материала, чтобы дать читателю возможность самому дополнять картину, интерпретировать явление и расширять его исследование.

В приведенной выше статье мы явно имеем дело с публикацией второго типа: в ней нет сравнительного материала, исследуемое явление описано подробно, но односторонне. Желательно было бы подчеркнуть, что церемония посадки риса в той форме, какая наблюдалась Рурико Утида, — это лишь одна из многообразных форм подобной обрядности в Японии, а японская обрядность — лишь одна из форм проявления этого стадийного явления, широко распространенного во всех странах, где рис — основной злак и, так сказать, «фон питания».

Как известно, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии распространено выращивание риса двух типов: богарное и поливное. Причем первое распространено гораздо меньше, чем второе, и обрядность, связанная с ним, имеет иные формы, заслуживающие особого рассмотрения. Она очень далека от обрядов типа «тауэ-баяси»