Варган и бубен: два коня шамана

Варган и бубен с древности считались магическими инструментами, потому наше повествование мы начнём именно в духе шаманизма. Итак...

В представлении шаманов существуют верхний, средний и нижний миры, в которые они путешествуют за силой и информацией. Для этого шаманы используют различные техники, в том числе и игру на музыкальных инструментах, среди которых - варган и бубен.

Варган был неотъемлемым участником шаманских камланий наравне с бубном, а иногда даже заменял его. Бубен открывал шаману путь в иные миры, варган же оберегал его — призывал духов-защитников, служил средством общения с ними (к слову, варган как средство передачи закодированной информации в свое время активно использовала сицилийская мафия). Многие из кузнецов, изготовлявших варганы, являлись родственниками шаманов (это сохраняется и в наше время).

Бубен- это «янский» инструмент шамана. «Янский» - потому что рассчитан на аудиторию, на слушателя, для коллективной медитации. В то время как варган воздействует в первую очередь на того, кто играет, и в меньшей степени на слушателей. За это его зовут «иньским» инструментом.

Если вы знакомы с «энергетическими» практиками и знаете картографию изменённых состояний сознания, то варган поможет вам выйти в «верхний мир» за информацией, в «нижний мир» за силой и в «средние миры» для активных действий, преобразующих реальность. Этому может научиться любой человек. Притом надо научиться один раз и умение останется с вами на всю жизнь, так же как умение кататься на велосипеде. Со стороны это сложно, на самом деле, когда вы освоите, это будет естественно и просто, также как дышать и жить.

Варган

Варган - один из древнейших музыкальных инструментов, прошедший через века и практически не изменивший свой внешний вид. Это самозвучащий язычковый инструмент. У разных народов мира он известен под разными названиями. В древности считалось, что игра на варгане прочищает сознание, укрепляет жизненную силу человека, гармонизирует функции всех органов; это подтверждают и современные учёные.

История варгана - музыкального инструмента существовавшего практически на всех континентах - уходит в глубь веков. Полагают, что родоначальником варгана был лук, появившийся в доисторические времена в эпоху мезолита приблизительно IX-XII тысяч лет назад. Человеку было достаточно упереть один конец лука себе в нёбо или в зубы, а другой в землю, и смертоносное орудие превращалось в музыкальный инструмент, на котором играли, ударяя пальцами или палочками по тетиве.

Предком современного варгана был так называемый пластинчатый варган. Пока люди не знали железа, они изготовляли варганы из имевшихся в их распоряжении материалов; так, кеты, манси, нивхи, ханты делали варганы из кости, башкиры, казахи, туркмены предпочитали дерево, а китайцы — дерево и бамбук.

Но вот появились металлические варганы. Они вначале были похожи на пластинчатые, но постепенно видоизменились. Для большей выразительности звучания и усиления громкости к инструменту была добавлена металлическая рамка — дуга. Такие варганы стали называться дугообразными или дуговыми, именно им исполнители отдают предпочтение и по сей день.

Варган был очень популярен и на Руси, причем играли на нём здесь преимущественно женщины. Вот какие сведения об этом инструменте приводятся в «Словаре российской академии наук» за 1789 год: «Варган — железное мусикийское орудие, простонародием употребляемое: длиной около вершка, коего головка почти в кольцо согнута, от того же места, где кольцо не довершается, протянуты два параллельно идущих треугольных брусочка, к середине головки приваривается стальная полоска, проходящая между брусков не касаясь их, имеющая на конце крючок. Играют на сём орудии приложа его к зубам, вбирая и выпуская дух и приводя в движение перстом стальную полоску».

Богатейшие традиции игры на варгане и изготовления этого инструмента существовали вплоть до тридцатых годов XX века у многих народов Севера и Дальнего Востока, а также у народов тюркской группы.

Во времена сталинизма варган был запрещён как вредный пережиток прошлого, в частности из-за его тесной связи с шаманизмом. Несмотря на это, старшие поколения сумели сохранить традиции игры на варгане и передать их своим детям и внукам.

Республика Саха (Якутия) — один из главных мировых центров изготовления варгана и игры на нём. Варган — хомус (тюрк, «музыкальный инструмент») — здесь считается инструментом, способным передать любые человеческие чувства. Музыка основывается не на мелодии, а на выражении исполнителем своих эмоций, на воспроизведении характерных настроений, имитации звуков природы, иногда на лирическом повествовании — когда через варган проговариваются слова (этот приём называется «говорящий варган»).

Варган был распространён и в Европе. В средние века молодые люди часто использовали этот инструмент в особых целях — например, для привлечения внимания прелестных девушек. В эпоху романтизма варган, с его экзотическим звучанием, завоевал светские салоны. Центром изготовления этого инструмента и игры на нём, начиная со Средних веков, считалась Австрия.

К концу XIX века искусство варганной игры потеряло свою актуальность, и в начале XX века дугообразный варган исчез с европейской музыкальной сцены. Это было вызвано рядом объективных причин. В 1821 году немецкий мастер Фридрих Бушман из нескольких маленьких варганов, настроенных на разную высоту звучания, сконструировал первую губную гармонику. Ну а когда губную гармонику снабдили мехами, миру предстали аккордеон и баян. Эти инструменты стали пользоваться огромным успехом, а варган был предан забвению.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов интерес к варганной музыке вновь стал расти, что было связано с начавшимся процессом возрождения этнических культур, с новыми увлечениями эзотеризмом. В Якутии в 1970-х годах варган-хомус стал популярным благодаря усилиям якутского исполнителя Ивана Алексеева. Возродившийся интерес к инструменту привёл к организации международного фестиваля варгана, первый из которых состоялся в 1984 г. в США.

Сегодня в России (преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке), Австрии, Норвегии, США и других странах, где развито искусство игры на варгане существуют различные общества варганистов. Очень популярен варган (по-украински и белорусски дрымба) на Западной Украине, в Беларуси, Молдове.

Восхищение игрой на варгане проходит через все времена и страны, варганная музыка пронизывает все музыкальные стили. Современные варганисты склонны не только к виртуозным импровизациям — многие занимаются интереснейшими экспериментами, связанными с авангардной и обертоновой музыкой. Простота, даже примитивность устройства варгана и в то же время сложность игры на нём, его богатые, не раскрытые ещё до конца возможности позволяют нам назвать его инструментом XXI века.

Природа энергетического воздействия варгана на человека

Когда мы играем на варгане, рождаются мощные вибрации. Во рту возникает, если говорить о физике явления, стоячая звуковая волна. И можно подобрать такое звучание инструмента, которое будет вступать в резонанс с основными ритмами вибраций человека. Это достигается как особенностями изготовления инструмента, так и особенностями игры на нём. В биологии известны так называемые альфа- , бета-, гамма- ритмы, свойственные головному мозгу человека. Звуковая волна, входя в резонанс с этими ритмами, вызывает измененные состояния сознания. Мир магически преображается, и мы начинаем видеть, чувствовать, ощущать то, что не замечали до этого. Этот любопытный эффект испытывает любой человек, начинающий играть на варгане. Он проявляется быстро и мощно.

Чудеса варгана

Каждый раз, когда варган попадает в руки человека, он каким-то образом преображает и меняет его жизнь. Многие люди мне рассказывали чудесные истории. Варган состоит всего из двух частей - неподвижной основы и подвижного язычка. Ничего особенного. Но, тем не менее, этот инструмент великолепно служит для самовыражения, импровизации, для взаимодействия с окружающим миром, действительностью... Варган притягивает к себе интересных людей, фантастические и прекрасные ситуации, события и обстоятельства.

Играй, варган!

Научить игре на варгане можно за 3-5 минут любого человека. Через 2-3 недели регулярных тренировок Вы начнёте играть в собственной, оригинальной, ни на что не похожей манере. Выберите для себя инструмент, соответствующий вам по звучанию. Попросите продавца поиграть на разных моделях и выберите инструмент именно с теми вибрациями, которые вам подходят, то есть нравятся.

Прижмите плотно основу к зубам, так, чтоб между зубами оставалась небольшая щёлка, в которую будет входить подвижный язычок варгана. Всё предельно просто. Затем металлический язычок оттягиваем. Эффект звучания возникает за счёт создания во рту резонансного контура. Сам по себе инструмент не звучит. Меняя объем этого резонансного контура, мы добиваемся разного звучания. На дальнейших этапах обучения резонансный контур захватывает гортань и дыхательные пути вплоть до диафрагмы. Существует тонкая техника игры на варгане, когда музыкант вибрирует отростками собственных легких. Этому невозможно научить - техника приходит как бы сама собой.

Игра на варгане очень похожа на пение мантры. Интересный эффект достигается, если на звучание варгана накладывается безмолвная внутренняя мантра. Она некоторым образом модулирует жёсткие вибрации варгана.

Сродниться с инструментом

Каждый инструмент требует индивидуальной подстройки. Исполнитель должен сродниться с инструментом энергетически. Инструмент, на котором я играю, постоянно находится со мной. Он лежит у меня в кармане или рядом. Это помогает понять душу инструмента и тоньше взаимодействовать с ним. Мы заметили одну магическую штучку, которую я рекомендую всем, кто начинает знакомиться с этим инструментом. Если вдруг что-то не получается, если вы не можете найти «общий язык» с варганом, я советую просто поносить его с собой в специальном футляре в кармане или на шее. Уже через сутки инструмент заиграет у вас сам как бы без всяких видимых усилий с вашей стороны.

Варган или комус?

Как вы уже, наверное, заметили, этот инструмент имеет несколько названий. Всё дело в том, у многих народов есть свой варган. Естественно, что и названия для него у каждого народа свои. Мало того, есть различия и в звучании. Давайте рассмотрим нескольких представителей этого музыкального семейства.

Алтайский комус

Алтайские комузы очень нежные, высокоголосые, изящные, с ярким прозрачным тембром - для мягких и тонких людей с чувствительной психикой, очень хороши ^fe^ для женщин изящного склада тела и души. Требуют аккуратности в игре и легкости.

Русский варган

Варганы русской традиции обладают мягким грудным основным тоном с хорошо выраженными верхними тонами. Довольно жёсткие, но не агрессивные по характеру. Очень быстро вводят в изменённое состояние сознания. Их часто выбирают те люди, для которых шестигранные -слишком уж басовиты и напористы.

Шестигранные (полукованные) варганы

Шестигранные (полукованные) инструменты отличаются гораздо более глубокими и богатыми нижними тонами. Современные городские жители, особенно зрелые мужчины и активные женщины, часто отдают предпочтение именно шестигранным инструментам.

Якутские хомусы

Якутские хомусы бывают разные - и аналоги, изготовленные в Москве, и «родные» якуты от разных-разных мастеров. Изготавливаются методом ручной ковки. Ну что ж. Тут выбор сложен, а цена высока - меньше 50 долларов такой варган не стоит, обычно же - не меньше 100.

Дан мои

Традиционный варган хмонг, горного народа Вьетнама. Мастеров, делающих качественные дан мои, немного.

Играть на дан мои необычайно просто, даже новичку. В отличие от более тяжелых собратьев (комуса, кубыза), вьетнамский варган не рекомендуется зажимать зубами, достаточно прихватить его губами. Благодаря этому у дан мои необычайно широкие возможности по созданию различных звуковых эффектов, поскольку ротовая полость и язык более свободны, чем при игре на других типах варгана. Колебания язычка даже при лёгком ударе очень долго затухают, поэтому совсем просто получить эффект эха, ударив по язычку и удаляя-приближая деку к губам. Эффект "тремоло", создающийся "болтающимся" языком, очень насыщенный, красивый и легко управляемый даже начинающим варганистом. Звук у дан мои мягкий, "тёплый".

Коу ксианг

Оригинальность инструмента коу ксианг состоит в том, что это набор из трёх или четырёх небольших варганов скреплённых вместе и настроенных на разные ноты (как правило, через тон или полтора тона). Это позволяет оригинальные полифонические мелодии. Играют на коу ксианг практически так же, как и на любом другом варгане, используя в качестве резонатора ротовую полость. Звучание инструмента своеобразное, имеет характерный «электронный» («компьютерный») оттенок.

Кыргызский темир-комуз

Отличительной особенностью кыргызских темир-комузов является длинная игровая часть язычка - до 35-40% от длины рабочей поверхности инструмента. При этом язычок достаточно "мягкий", что все вместе дает очень интересное, плотное звучание и отличный сустейн даже при небольших размерах кыргызских темир-комузов. При игре не стоит сильно зажимать комуз зубами и резко бить по язычку - хорошая атака звука вполне достижима и при умеренных ударах, за счет большой инертности конструкции кыргызских варганов. Варианту из меди присущ более объемный звук. Грубоватое изготовление темир-комузов указывает на аутентичность технологии, что дает этим безусловно интересным инструментам особенный "этнический характер".

Рекомендации по выбору

Только не поддавайтесь распространенному заблуждению, что "сначала я куплю подешевле, а потом...". Вы научитесь играть настолько, чтоб чувствовать качество инструмента, за неделю.

Говорят, что дешёвые варганы (австрийские, кажется; стоят рублей 100-200) - пакость чистой воды, способная испортить впечатление от этого замечательного инструмента. На сколько мне известно, их штампуют на фабриках, т.е. они не являются инструментами ручной работы.

Чуток личного опыта

Лично про себя могу сказать, что пользуюсь алтайским комусом. Он меня полностью устраивает. В городе Барнауле есть уже несколько точек по продаже варганов, но будьте осторожны: в магазинах мне попадались австрийские варганы (их можно узнать по целлофановой упаковке)!

И в завершение первой части обзора шаманских инструментов хочу сказать следующее: эта статья лишь чуть-чуть охватила тему игры на варгане. Теперь буду ждать отзывы читателей. Если вам интересно узнать о принципах игры на этом замечательном инструменте, то я сделаю дополнительную статью.

Иван, по материалам сети «Интернет» и на основе собственного опыта