

МАРИОНЕТКИ И ИХ СВЯЗЬ С ДУХАМИ (МАЛИ)

*Традиция марионеток — одна из самых популярных в Мали, причем у представителей многих народов. Это живая традиция, которая является основой самоидентификации для бамана, бозо и других, как говорят сами информанты. Данная статья написана на основе бесед с известным малийским марионетчиком Яя Кулибали. Марионетки Кулибали радуют всех людей, однако, основная их задача радовать духов, в частности духов воды фаро. Именно поэтому марионетки чаще всего выступают у народа рыбаков бозо, которые более других связаны с водой. Изготовление марионеток также требует исполнения определенных ритуалов, традиционно они изготавливались из конкретных видов деревьев. Внутри «костюма» марионетки могут скрываться от одного до трех кукловодов, которые манипулируют стержнями куклы. Как и о любой такого рода традиции о происхождении марионеток существуют легенды, и все они говорят о том, что люди получили знания об этом искусстве от духов. Сами марионетки бывают нескольких видов: от струнных до стержневых, разного размера; соответственно, у них всех разная роль и разные выходы. Марионетки используются как для развлечения, так и для сакральных целей. Представления марионеток называющееся *sogobɔ* — ритуал начала сезона дождей и жертвоприношение духам фаро, но марионетки также участвуют и в ритуалах секретных мужских союзов — это *Сѐко*. Представления марионеток (как и представления масок, как и другие традиционные представления) делятся на три части по степени сакральности: первая часть доступна для всех зрителей, третья же только для узкого круга посвященных. Связь людей с духами не нарушается даже в угоду исламу, так как праздники, особенно такие как выходы марионеток и масок, сами по себе являются жертвоприношением для духов.*

Ключевые слова: Манден, марионетки, традиция

Ссылка при цитировании: Завьялова О. Ю. Марионетки и их связь с духами (Мали) // Вестник антропологии. 2024. № 2. С. 170–185.

UDC 39

DOI: 10.33876/2311-0546/2024-2/170-185

Original article

© *Olga Zavyalova*

PUPPETS AND THEIR RELATIONS WITH SPIRITS (MALI)

The puppet tradition is one of the most popular in Mali. This is a living tradition, which self-identification of Bamana and Bozo peoples is based, according to the informants themselves. This article is based on conversations with the famous Malian puppet master Yaya Coulibaly. His marionettes delight all people, however, their main task is to please the spirits, in particular faro — the spirits of the water. That is why puppets are most often performed among the Bozo fishermen, who have a closer connection with water than others. Making puppets also requires the certain rituals: traditionally they were made from specific types of wood. As with any tradition of this kind, there are legends about the origin of marionettes, and according to all of them people received this art from spirits. There are several types of puppets themselves, from string marionettes to rod ones, and all of them have different roles and performances. Puppets are used for both entertainment and sacred purposes. The marionettes performance called sogobo is the ritual of the beginning of the rainy season and the sacrifice to the faro spirits, but marionettes also participate in the rituals of secret male unions (Сeko). Puppet performances are divided into three parts according to the degree of sacredness: the first part is accessible to all spectators, while the third is only for a narrow circle of initiates. The connection between people and spirits is not broken even for the sake of Islam, since holidays, especially such as the appearances of puppets and masks, are themselves sacrifices for spirits.

Keywords: Manden, marionettes, tradition

Author info: Zavyalova, Olga Yu. — Associate Professor, Department of African Studies St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation). E-mail: jontan@mail.ru ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7696-3098>

For citation: Zavyalova, O. Yu. 2024. Puppets and Their Relations with Spirits (Mali). *Herald of Anthropology (Vestnik Antropologii)* 2: 170–185.

В ходе экспедиции¹ в январе-феврале 2022 г. в Мали одним из предметов нашего изучения стали марионетки бамана. Марионетки у народов Мали (сонинке, бозо, сомоно и бамана), как и многие другие традиции, с одной стороны описаны и в научных и в популярных публикациях, с другой стороны они так и остались до конца не поняты. Как правило, больше внимания уделялось внешней стороне представлений. Но у манден не бывает представлений только ради увеселений, все они несут и некое ритуальное значение.

В данной статье мы попытаемся сделать обзор традиции марионеток, опираясь в основном на интервью² с мастером *Yaya Kulibali* из Бамако, который является главой

¹ Научно-исследовательская экспедиция Института востоковедения РАН под руководством д. к. н. П. А. Куценкова.

² Серия интервью, записанная в Бамако в январе-феврале 2022 г.

театра марионеток *Sogolon*, а также специальную литературу и зафиксированные видео представлений с марионетками.

Впервые наша группа увидела марионеток на фестивале догонов, в котором принимал участие известный марионеточник Яя Кулибали со своей труппой. У него была своя палатка, и он выступал вечером со своим театром, что позволило нам наблюдать их представление в естественной среде, без оглядки на европейских зрителей. Основные сведения были получены именно от Яя Кулибали, который считает себя прямым потомком Битона Кулибали¹. Как бы то ни было, но для своего народа он сделал не меньше великого Битона Кулибали, правившего в Сегу в XVIII в. Он является не только хранителем традиции, который передает знания детям, молодежи как из своей семьи, так и всего квартала, но он также умеет развивать традицию, вплетая ее в современность. Если сам Яя Кулибали является главой своей труппы, хранителем ритуалов и традиционных знаний, то его старший сын Фасине Шейху Кулибали ведет весь бизнес труппы и является менеджером и бухгалтером компании, таким образом, традиция в их семье сплелась с современностью.

Первое, что необходимо осознать, пытаясь понять культуру народов манден, это то, что западно-африканцы, в частности манден, в силу своей истории по-настоящему толерантны, не так как европейцы, которые считают это достижением и гордятся этим, а по-настоящему, воспринимая это как абсолютно естественную вещь (и они толерантны не только к людям, а ко всему живому). Все народы и семьи взаимосвязаны, и как сказал Кулибали, меньшинство всегда имеет абсолютное право помощи от более влиятельных семей или народов. Так традиция марионеток, которая у нас считалась во многом принадлежащая народу бозо, в равной степени принадлежит и народу бамана, который делает ритуальные представления чаще всего именно для бозо.

Вторая важная для понимания традиции манден вещь — это понятие *jenaje* — обычно переводится как ‘праздник’, ‘развлечение’, но на самом деле это представление, ‘нечто приятное глазу’. Немного удивляло, когда манинка в округе Сигири (Гвинея) говорили, что по случаю смерти родных они играют на барабанах, танцуют, устраивают «праздник». Чем значительнее событие, как грустное, так и приятное, тем больше «праздник». Но в реальности это не праздник для людей, а развлечение (приятное для глаз) для духов, это вариант жертвоприношения, при этом, как говорили информанты, в частности Яя Кулибали, только во время танцев возможно общение с духами, можно понять, чего именно они хотят. Именно для этого во время танца исполнители пытаются впасть в некое подобие транса, так как в этом состоянии они способны видеть или понимать духов.

Так же следует отметить, что *jine* (духи), *faro* (водные духи), *wakulo* или *komokudunin* (лесные духи, карлики) — это не бестелесные духи, в нашем понимании, а вполне объективные обитатели как чужого мира, так и нашего, которых можно ранить или убить, которые живут также, как и люди, только «отводят глаза» большинству людей и остаются, как правило, невидимыми для них. Но многие «посвященные» видеть их все же могут, как и общаться с ними. Все это не воспринимается как нечто удивительное или сверхъестественное, но даже и сегодня воспринимается

¹ *Mamari Biton Kulibali* — легендарный правитель Сегу (бамана) с 1712 по 1755 гг.; наряду с Канининьогон Симбоном и Сундьятой (*Sunjata, Kaninrɔgɔn Simbon*) Битон считается родоначальником джаму Кулибали. В Мали все Кулибали по происхождению считают именно его своим первопродком.

вполне естественно. Выступление марионетки, это еще один и действенный способ порадовать духов, сделать им приятное и пообщаться с ними. Представление с марионетками само по себе — это жертвоприношение духам.

Традиция марионеток

В Мали к северу от Бамако вдоль Нигера традиция марионеток очень развита, их называют часто *meren* или *merenkun*, но это слово относится скорее к марионеткам, представляющих людей, тогда как марионетки звери и рыбы будут называться *sogo*. Однако часто словом *merenkun* называют всех марионеток и даже маски, также как и их выход может называться *sogobɔ*, хотя в нем участвуют и марионетки-люди (или марионетки-духи). Вдоль Нигера в определенное время года или на фестивалях можно увидеть выход марионеток. Как правило, многие представления такого типа (не только выступления с марионетками, с масками, но и другие традиционные представления) делятся на три части по степени сакральности. Первая часть доступна всем зрителям, начинается она не поздно, как только спадает жара или даже днем. Во второй части участвует более узкий круг посвященных, но часто наблюдать могут почти все. Третья часть доступна только посвященным, участникам непосредственно ритуала жертвоприношения и общения с духами; она проходит поздно ночью.

Марионетки бывают очень разные от маленьких типичных струнных марионеток (но есть и на стержнях совсем небольшие фигурки) до больших масок с «костюмами» — стержневых кукол (*kalaka* — на палке) или просто костюмов: все они могут представлять и людей, и животных, и духов. Соответственно, функции их также различны. В книге Отери и Кейта (*Oteri, Keyita 2002: 66*) предлагается подразделение марионеток на *binsogo* животные из травы и *fnisogo* животные из ткани (описательные названия). В свою очередь *binsogo* делятся на тех, у кого есть деревянная голова и они покрыты материей — это *birilensogo*, и на тех, кто полностью состоит только из травы, — *jolensogo*¹. Мне присылали запись некоего представления из Сенегала, где такой персонаж, полностью покрытый сухой травой, пугал детей и подростков, бегая за ними по деревне, его там называли злым духом. Аналогичный персонаж с тем же названием выходит у догонов во время выступлений масок, он также выступал вместе с масками догонов на фестивале Огобанья в 2022 г. в Бамако. Можно предположить, что это персонаж иной, не марионетка в нашем понимании, и его стоит рассматривать скорее вместе с масками. Скорее всего, здесь произошло либо смешение ритуалов, либо соломенные куклы-костюмы представляли именно лесных духов, не животных. Полное отсутствие масок и каких-либо деревянных частей их сильно отдаляет от остальных марионеток, которые вполне вписываются в многообразную масочную традицию манден. У Кулибали (как и у некоторых других мастеров) сухая трава *jolen* для изготовления туловища марионетки *sogo* (животного) заменена на нарезанные из мешков тонкие пластиковые полоски. Однако *jolensogo* среди его персонажей я не встречала. Сами манден не проводят жесткой границы между масками и подобными большими марионетками. В целом, мы видели сакральные и полусакральные маски, представляющие тотемы и не только, марионеток, которые также являются маской с костюмом, и маски коредуга.

¹ *Jlen* — штыковидная трава, *Imperata cylindrica* (из которой делают небольшие плетеные изделия).

Марионетки используются как для развлечения, так и для сакральных целей. Часто марионеточники работают для тайных мужских союзов в частности, *Кэмо*¹. Представление масок и больших марионеток для этих союзов называется *Секо* ('мужское дело'), относится оно к тайным обществам. Выступления больших марионеток, представляющих собой животных, птиц, рыб, называется *Согобо* ('выход животных').

Рис. 1. Марионетки-костюмы, представляющие животных.
Фото из личной коллекции автора

Секо и *согобо* — это варианты названия представлений марионеток, как правило, в различных контекстах, но в обоих вариантах используются большие марионетки-костюмы, представляющие в основном животных (Рис. 1). Тело такого «костюма» животного имеет длину около 2 м и высоту 1,5 м и покрыто тканью (это могут быть разрезанные мешки, представляющие шерсть животного и ткань

покрывающая спину), внутри «костюма» скрываются от одного до трех кукловодов, которые манипулируют стержнями марионетки. Голова животного часто именно на стержне, так же на стержнях могут быть маленькие куклы-человечки (или духи) на спине или между рогами куклы (Рис. 2). У бамана также выступают марионетки, состоящие только из маски-головы (гиены, льва, беременной девушки) и более простого костюма без стержней, который носит один человек, они выступают вместе с большими марионетками (Рис. 3). Большая женщина состоит из головы, плеч, груди и огромного платья, этот костюм также одевает один человек, но кукла выглядит очень высокой, ее руки и голова находятся на стержнях — это *Үауороба* (переводится как «высокая, сильная, приветливая женщина», однако во время представлений дети нарочито ее пугаются) (Рис. 4). Маленькие струнные марионетки, а это могут

¹ Инициационные общества, или тайные общества, организуют общественную жизнь, хранят традиции, проводят обряды инициации, хранят священную мифологическую информацию, принимают важные для всего коллектива решения. Многие ученые называли шесть основных обществ: Нтомо, Комо, Нама, Коно, Коре и Чивара. Все эти названия одновременно являются именами фетишей. Комо — инициационное общество и Коре-тайный союз; активно работают в Мали и Гвинее. Нтомо и Коно — инициационные союзы (сейчас их никто при мне не упоминал, что говорит о том, что они либо перестали быть активно действующими, либо встречаются в других регионах), Нама — секретный союз (*nama* — также старое название гиены), специализирующийся на поиске и устранении злых колдунов (давно не встречается). Чивара — предположительно общество земледельцев (переводится как «фетиш земледелия»: *ci* — земледелие, *wara* — фетиш), известен как маска-наголовник и фетиш.

Рис. 2. Marionетка стержневая. Птица (выход). Фото из личной коллекции П. А. Куценкова

Рис. 3. Marionетка Гиена. Фото из личной коллекции автора

Рис. 4. Marionетки Уауогова. Фото из личной коллекции П. А. Куценкова

Рис. 5. Марионетка струнная. Фото из личной коллекции автора

быть абсолютно любые персонажи: и французский интеллигент и зайчик с гиеной, выступают для развлечения в несакральной части представления (Рис. 5). Как я понимаю, в сакральной части представления участвуют только стержневые марионетки, и бесстержневые костюмы с маской, они и являются наиболее архаичными. Струнные марионетки были позаимствованы из европейской традиции мастером, они выступают исключительно для увеселения.

Происхождение традиции

Как и о любой такого рода традиции о происхождении марионеток существуют легенды, и все они говорят о том, что люди получили знания об этом искусстве от духов.

Одна из легенд гласит, что рыбак народа бозо по имени *Tobɔji Kanta* был похищен духами саванны. Во время его заключения лесной дух карлик *wokulonin* научил его искус-

ству марионеток. Позже, когда он вернулся в свою деревню, расположенную на берегу реки Нигер, Тободжи отправился к кузнецам и научил их технике их изготовления. Эта история свидетельствует о происхождении первых масок именно у бозо, и ранее считалось, что баманцы позаимствовали их у своих соседей бозо.

Если принять данную легенду, то мы должны отметить, что имя *Tobɔji* скорее всего «говорящее»: *tɔn* — фетиш, вышедший — *bɔ*, из воды — *ji*, что согласуется с легендой бозо, которая говорит о том, что люди произошли от *faro*, духов воды, а также с тем, что большие рыбы (рыба-собака и рыба-капитан) со временем превращаются в фаро и людей (*Liking* 1987: 12).

У Жермен Дитерлен записана легенда о наличии договора, который заключили бозо с фаро из Нигера «Я разрешаю вам жить на продукты вашего рыболовства при условии, что вы занимаете только те места, которые я вам укажу» (*Dieterlen* 1951: 150). В каждом регионе живут духи, фаро живут на дне водоемов с целыми деревнями с детьми и т. д.; каждый из них носит имя, известное только посвященным.

Джаму *Kanta* — *Kánte* или *Kánte*, это джаму кузнецов манде, скорее манинка или бамана, сосо, а не бозо.

Однако у бамана есть другая версия происхождения традиции, ее нам рассказал Яя Кулибали: «Это фаро сами дали нам (меренкун), так говорят. В старом Сегу на берегу реки. Там жила фаро. И она начала общаться с первым кузнецом из семьи

(джаму) *Fane*. Люди должны были получить знание и передать его всем кузнецам».

Примечательно то, что, согласно социально-профессиональному делению манден, изготовлением масок и других изделий из дерева, как и фетишей, должны были заниматься кузнецы. К тому же, поскольку подобные объекты считаются очень могущественными, только кузнецы владели знаниями работы с ними и держали в секрете свое мастерство. Кузнецы также играют важную роль в тайных союзах бамана (в церемониях инициации), которые позволяют людям контактировать с чужим миром, с духами.

И в версии Кулибали (далее это подтверждалось его рассказом) и в легенде бозо мы видим именно кузнецов, как основателей искусства марионеток.

Примечательно, что для самих Кулибали (для всего джаму) фаро особенно важны, так как именно благодаря знаниям, дарованным духами воды, Битон Кулибали стал правителем Сегу.

Есть разные традиции марионеток: связанные с духом саванны *jine (jina)* и с духом воды *faro*. Марионетки выступают и для тех, и для других. Соответственно и легенды будут разные: с духами саванны или духами рек. Вот легенда бамана о джинэ (Yaou Coulibaly et Facinet Coulibaly): «Однажды охотник пошел на охоту и за неделю ничего не поймал; как-то вечером он встретил *jine*, который послал ему первую марионетку по имени *Maanin* — ‘человечек’, которая была представлена гиеной. Вернувшись, он показал ее народу, но на следующий день марионетка исчезла. В это время женщина, собирающая орехи карите в саванне, вступает в связь с *jine*, который дарит ей марионетку. Она возвращается с марионеткой, знакомя ее с деревней. Это версия, связанная с духом хозяином местности (саванны и горы)».

Обе легенды о фаро практически полностью повторяют версию о происхождении традиционного театра Котеба. Бамана утверждают, что театр был показан их предкам духами (*jine*). У дьюла Конг также рассказывали, что духи в образе обезьян показали представление основателю театра Бара, мужчине из рода Ватара (*Derive* 1986). То есть мы можем говорить о типичных устоявшихся теориях происхождения каких-либо знаний или ремесел, как переданных людям духами или прямо или в образе каких-либо животных. Легенда о духе саванны *jine* так же схожа со многими аналогичными: здесь появляется идея сексуальной связи духа и человека. Так, например, именно от своей жены джинэ получил знания лекаря Камаджан Камара, как нам рассказывали и представители джаму Камара, и проводник Бакари из Сиби (2022 год), когда мы посещали пещеры, где по легенде жил Камаджан. Именно тесная (семейная) связь с духами объясняет и появление магических предметов, таких как балафон (*Soso bala*) Сумаоро Канте (он его, согласно сказанию о Сундьате, украл у своего деверя, который был *jine*, хозяином местности). Также объясняли происхождение своих деревень и в Ньягассоля и в соседних поселениях в Гвинее: глава рода вступил в союз с духом-женщиной¹, хозяйкой местности, и она обещала быть покровителем всех его потомков на ее земле, помогать им, в обмен на регулярные жертвоприношения. Как и с фаро, присутствует понятие андрогинии, которое не маркируется, но вытекает из легенд. Хозяева земли — духи мужчины, но глава рода вступает в связь с женщиной духом.

Если вспомнить легенду об основателе и великом правителе Сегу Битоне Кулибали, то до сих пор рассказывают, что все знания он получил от фаро, так как помог

¹ Судя по всему, и фаро — духи воды, и джина — духи земли андрогинны.

одной из них, и только благодаря этому он стал правителем в Старом Сегу¹. Таким образом, получение традиционных знаний происходило или от духов — хозяев земли (*jine*), или от духов — хозяев воды (*faro*), также возможно и получение знаний от лесного карлика — духа (*komokuduni, wɔkulɔ*). Главное в том, что помощь исходит от духов, в их первоначальной функции владельцев земли и воды.

В Куликоро по дороге в Сегу есть монумент фаро (открыт в 2021 году), представляющий собой «русалку», это современное представление о фаро. Там же по дороге в Сегу в районе Куликоро есть деревня Суба. Рядом с ней есть Черная скала, на которой фаро может появиться, как человек. Рыбаки в Гвинее мне описывали фаро как женщину (чаще) наполовину белую — наполовину черную с прямыми волосами, но, основываясь на фольклоре и на устных ответах, можно понять, что это народ, живущий под водой (есть и мужчины, и женщины), иногда они выходят на берег. Не к добру повстречать фаро, кормящую грудью ребенка, в этом случае она может быть очень опасной, часто рыбаки имеют при себе браслет или кольцо, если в подобном случае подарить это фаро, то она не нападет.

В то время как женщин фаро рыбаки могут повстречать, и они обычно не нападают на людей, то мужчины фаро, как правило, остаются невидимыми и представляют опасность для людей: именно они увлекает людей на дно водоемов и высасывают их кровь, прокалывая носовые перегородки или пупок. Особенно их опасаются в начале сезона дождей и в холодное время года (*Dieterlen* 1942: 154).

Рыбаки всегда делают жертвоприношения фаро, в этом мероприятии участвуют и марионетки. Раз в год для фаро приносят кашу *to* (блюдо из проса), молоко, белые орехи кола и белого петуха (Яя Кулибали говорил о тарелке риса или кускуса и орехах коло).

Как и все остальные, марионеточники вместе с рыбаками, должны делать жертвоприношения духам. Однако сегодня в ритуалах, как правило, уже исчезла собственно «благодарность» как причина, люди просят духов помочь в будущих событиях. То есть ориентация с прошлого перешла на будущее, а именно благодарность духам как первичный фактор уступила место фактору реально вторичному — просьбе о помощи. Сейчас это можно назвать превентивной благодарностью, человек делает подарок, делает приятно духам в надежде на то, что они помогут им, тогда как первично, люди благодарили их за уже полученные блага, исполняли договор, и только затем просили и о помощи в дальнейшем. Все это показывает изменение мировосприятия людей. Люди забывают о «договоре» и просто обращаются за поддержкой.

Так и само представление марионеток существует в первую очередь, чтобы делать духам приятно (делать им подарок-уважение *bonya*, и просить их о помощи, как правило, связанной с водой. Но для Африки вода — это жизнь, поэтому можно сказать, что именно фаро являются главными духами², их знают везде, у них могут быть различные названия, но сами духи воды встречаются у многих народов.

¹ Он получили умение понимать язык птиц и зверей, фаро дала испить ему своего молока. Сюжет встречается и в сказках бамана, например, про двух мальчиков Нчи. И можно предположить, что именно превращаясь в своего тотема или зверя, чью маску или марионетку человек надел, он начинает понимать язык зверей птиц и духов. По крайней мере это согласуется со многими рассказами носителей культуры манден.

² Хотя и есть упоминание у Ж. Дитерлен о том, что Faro — бог творец у бамана, подтверждения данной версии ни я, ни кто-либо из моих знакомых африканистов ни разу не получил (*Dieterlen* 1951).

Виды марионеток

Марионетки изображают как животных, так и людей или духов. Как уже упоминалось, есть большие на палке или основе — стержневые, которые одеваются наподобие костюма, обычно такую марионетку ведет один или несколько человек, их выход напоминает выход масок. Но сегодня можно увидеть и марионетки в два человеческих роста и выше, они выступают на фестивалях. Также есть большие марионетки, состоящие только из маски-головы и костюма без стержней. Основная часть марионетки состоит из деревянной маски или деревянной головы на палке с прикрепленными руками, ткань для марионетки раньше мастера брали на местах, а потом возвращали хозяевам. Сейчас ткань у них постоянная. У некоторых мастеров есть и полностью тряпичные марионетки с палками-манипуляторами внутри. Есть полностью большие деревянные куклы — рыбы или крокодилы, которыми манипулируют извне.

Есть и маленькие куклы на струнах, которые выступают, ведомые рукой мастера, подобно европейским марионеткам. Некоторые марионеточники предпочитают большие костюмы марионеток — на два и более человека, у Кулибали большинство костюмов рассчитаны на одного человека, что позволяет актерам быстрее двигаться в танце. Что касается маленьких марионеток, то их можно увидеть у Кулибали, он ставит целые представления с ними. Традиционно маленькие марионетки одевались на руки или ими манипулировали люди за ширмой, сейчас есть более сложные струнные марионетки. Однако здесь надо учесть, что сам Яя Кулибали — человек образованный, он учился, а позже преподавал в Национальном институте искусств, а также проходил обучение у европейских мастеров. Мастер Кулибали много раз ездил с выступлениями в Европу и Америку, таким образом, многие вещи были позаимствованы им и из европейской кукольной традиции. Сегодня марионетки играют и ритуальную и развлекательную роль. В восьмидесятые, девяностые годы в Западной Африке был еще один известный марионеточник *Tiori Diarra* или *Tiori Blen* (Красный Тиори, который помимо больших марионеток выступал и с маленькими марионетками, изображающими обитателей рек и озер, таких как крокодил или бегемот (*Tiory Diarra*, WEPА).

Сегодня мы можем увидеть марионеток и у бамана, и у бозо, и у сонинке (или марка). У бозо мы находим костюмы и куклы *sogo* — животные и рыбы, но есть и люди *taanin* (*məgənin*), чаще это человеческие фигурки на лодках. У бамана марионетки *sogo* — это наземные животные, такие как антилопа, гиена, лошадь, они могут быть с наездниками, также есть и марионетки-костюмы, изображающие людей: чаще можно увидеть *yayoroba* — девушка или молодая женщина и т. д. (*Oteri, Keyita 2002*).

Изготовление кукол

Изготовление кукол традиционно должно принадлежать кузнецам, как и изготовление масок¹, но в семье Кулибали кукол изготавливают сами марионеточники (*Рис. 6*),

¹ В каждом районе есть свои известные всем мастера кузнецы, которые изготавливают маски. Кузнецы делятся на *numufin* ('настоящие или черные кузнецы' работают с железом, изготавливают все, женщины этого клана — горшечницы), *siaki* (работают с драгоценными металлами, изготавливают украшения), *kule* (работают по дереву, в частности изготавливая деревянные скульптуры, маски). Все это отдельные сферы, требующие владения определенными секретами и фетишами. Именно *kule* должны изготавливать и марионеток.

как уже говорилось, сам Яя Кулибали проходил обучение у кузнецов. Сейчас все марионетчики сами изготавливают свои инструменты, в основном это барабаны. Некоторые барабаны у них считаются священными, на них играют в особо важных случаях, например, когда умирает уважаемый человек. В таких барабанах, как и в

Рис. 6. В мастерской Кулибали.
Фото из личной коллекции автора

больших марионетках, есть своя энергия ньяма (*nyama*)¹.

При изготовлении кукол требуется также соблюдать определенные ритуалы, взаимодействовать с миром духов (что, кстати, характерно для любой традиционной профессии у бамана). Изготавливают марионеток из определенных пород дерева, при этом необходимо спросить разрешение на рубку дерева у духов, хозяев земли, так как мастера нарушают баланс природы при изготовлении кукол.

Вот деревья, используемые для изготовления кукол, которые были названы нам Яя Кулибали:

- *Karokjiri, banayiri* — хлопковое дерево. *Seiba pentandra*, Gaertn. Французское название: Fromager, Карокьер.
- *Npègu/npèku (bènbe, benbeba)* — акация, дикий виноград. *Lanea acida* A. Rich.
- *Ntoro; tooro* — смоковница. *Ficus gnaphalocarpa*.
- *Alimatijiri* — мелина, миндальное дерево. *Melina*. Однако все знают, что это дерево не является малийским традиционным деревом (завезено оно из Азии), что странно для изготовления традиционных кукол (*Kalamene* 1993).
- *Sùnsun*, синоним *dàbakala sunsun* — кустовая хурма (дерево с плодами как твердая хурма). *Diospyros mespiliformis*.

Эти деревья удобны своими качествами для изготовления определенных частей кукол, однако сегодня выбор деревьев стал более ограничен, и мастера используют те деревья, которые есть в их районе.

Сейчас кукол ярко раскрашивают и одевают, используя современные материалы, чем ярче кукла, тем она красивее. Ткани для попоны на «зверях» иногда берут в деревнях, в которых выступают, выбирая самые нарядные, потом их возвращают хозяйкам.

Дерево выбирается мастером заранее: оно должно быть здоровое и сильное. Когда мастер находит подходящее дерево в саванне, он обращается к духу-хозяину местности: произносит молитву, затем делает жертвоприношение духу, как правило, это курица и орехи коло. Может так оказаться, что жертва не принята, то есть духи отказались от нее, следовательно, они хотят более крупное жертвоприношение, тогда ма-

¹ Энергия (магическая сила), присущая всему живому и не только (может быть и в словах гриотов), высвобождается при разрушении объекта; знающие люди умеют ею манипулировать.

стер приносит в жертву козу или более крупное животное. Если жертва принята, идет обряд очищения. С утра мастер молится, молитва проходит в доме отца и матери: он просит прощения у предков за все, очищаясь таким образом. Как и записано в Хартии Манден, те, кто рубит деревья, должны обязательно удостовериться, что на дереве нет плодов, так как запрещено рубить плодоносящее дерево. Рубить дерево необходимо так, чтобы оно упало на запад или хотя бы на север, его специально подрубают, чтобы оно упало в положенном направлении. Перед этим нужно взять в рот кусочек еды, можно глоток воды, пожевать и выплюнуть — это отводит всякую агрессию, по словам мастера. После самой рубки дерева необходимо в деревне организовать празднование (*jenaje*), на это празднование придут вечером все духи леса: и вокило¹ и джинэ. Это праздник устраивается именно для них. Духи могут приходиться в дом, в деревню, могут и в городской дом, если нет препятствий для них. Яя Кулибали говорил, что комокудуну или вокило (а также и гиена) могут быстро перемещаться в дальние места. Это магический способ перемещения по веревке, о нем в 1990-х рассказывал Владимир Романович Арсеньев². Называется такая веревка *sújuru* — в словаре (Bamadaba)³ переводится как «фетиш охотников» (*su* — «ночь» и *juru* — «веревка»). Сам Кулибали, говорил, что таким образом также может попасть на берег реки, когда это необходимо.

После завершения ритуала марионетку вырезают и представляют ее людям как новую невесту; все участники приносят клятву на *boli* — фетише. «Мы не рассматриваем марионетку как кусок дерева: для нас марионетка — предок, марионетка — эталон, и мы с ней от начала и до конца. Это означает, что, когда старая кукла повреждена, и мы абсолютно не можем ее восстановить, мы должны подготовить похороны, как если бы это был умирающий старик». Однако, как и все остальное все это скорее относится к прошлому, не всегда это правило соблюдается. Необходимо еще учитывать, что ньяма из старой марионетки или маски (как и из фетиша) можно переместить в новую, тогда новая кукла или маска (фетиш) становится автоматически той самой старой марионеткой.

Выходы марионеток

Традиция марионеток, по словам Яя Кулибали, существовала с VI в. до Рождества Христова (об этом все знают, говорил он, ссылаясь на этнографические и археологические исследования, которые указывают на наличие следов данного ритуала, о которых я, однако, не слышала). У самого Кулибали некоторые марионетки в доме датируются началом XIX в. Он показывал марионетки, сделанные его отцом и марионетки его семьи 1900-х годов. У африканцев нет такой приверженности к старинным вещам: марионетки в доме изготавливаются каждый день, старые оста-

¹ *Wakulo* или *komokuduni* — лесной карлик ростом чуть выше 1 метра, с прямыми волосами, ходит пятками вперед. Если его встречаешь в лесу необходимо его побороть, тогда он вас не обидит, покажет дорогу.

² В свое время, когда он общался с охотниками в Мали, те предложили ему побывать дома в Ленинграде. Нужно было просто пройти по определенной веревке с закрытыми глазами. Арсеньев тогда отказался, как он сказал, иначе у него оставалось бы только два варианта — или не верить в законы природы или не верить охотникам... В Бананинкоро (Гвинея) в 1999 году я также была свидетелем того, как старик из одной деревни появился в другой намного раньше нас, объяснив это именно использованием этого фетиша (или веревки).

³ Все переводы в статье сделаны по словарю Bamadaba.

ются лежать в кладовых, многие поедены термитами. Новые маски и куклы ценятся самими кукловодами больше старых: поскольку они в принципе могут «переселить» ньяму (энергию) из старой вещи в новую), то тогда новая вещь становится своим предшественником, а старая десакрализуется и может выступать на фестивалях. В хранилище Кулибали есть фетиш — *kunnasigi* («начальник, администратор»), охраняющий марионеток, как от термитов, так и от того, чтобы их ньяма не воздействовала на окружающих. Этот фетиш так же сделан самим Кулибали.

У бамана есть свои марионетки, хотя, как правило, больше известны марионетки народа бозо. Часто Кулибали выступают специально для бозо. У марионетчиков, как и во всех профессиях, знания передаются из поколения в поколение от отцов и дядей. Это неизменная традиция. Марионетки-животные у бозо в большинстве своем — это водные животные, а у бамана — это саванные животные, хотя сейчас уже есть и заимствования. По этике манден, согласно словам мастера Кулибали, любой народ должен защищать меньший народ и помогать ему, именно поэтому бамана помогают бозо и приходят со своими марионетками проводить ритуал для рыбаков. В культуре манден существуют специальные хранители традиционных знаний: «Всегда есть люди, которые знают, что и когда делать. Духи могут сами позвать марионеток зверей, людей... и мы идем в Кулико-ро или Кайи». Марионетчики работают от Сегу и Маркала (основные места традиции марионеток) вдоль Нигера по всей стране Манден и ниже по течению, могут зайти и в Гвинею. Марионетки являются неотъемлемой частью в жертвоприношении духам. Незирая на ислам, в Мали жертвоприношение духам играет важную роль во взаимодействии с чужим миром. Как говорил, Кулибали, входя в экстаз танца марионетки, танцор начинает понимать духов, того, что именно они хотят от людей.

В принципе для выхода марионеток есть несколько поводов, точнее событий, требующих их выступления, они делятся по степени сакральности и закрытости.

Один из основных выходов марионеток проходит раз в семь лет, только в священной роще (у бамана) в присутствии совета старейшин. Это самый закрытый выход масок и марионеток, данное представление непосвященные не видят. Такое мероприятие называется *секо* («мужское дело»), так как происходит оно во время обряда инициации (обрезания). Это таинство относится к мужским инициационным союзам. Функция таких инициационных союзов, как говорил Кулибали, «заключается в развитии способности человека общаться с невидимым и управлять отношениями между этим миром и нашим собственным», они выполняют и основные функции социализации, проводя человека по возрастным ступеням и открывая ему все новые знания и обязанности. Взаимоотношения с чужим миром — базовые отношения у манден, которые живут в гармонии с природой и зависят от нее. От этих связей зависят и отношения внутри социума, которые также контролируются тайными обществами. Многие животные, звери (*sogo*) содержат ньяма (*nya*) — энергию жизни, магическую силу. Но слово *sogo* используется и для обозначения кукол-животных, посредством которых передаются сообщения духам от людей и людям от духов благодаря ньяма, которая есть и в марионетках (не во всех). Именно войдя в марионетку и исполняя танец, человек получает сообщение от духов. Сам ритуал обращения к духам состоит из послания (собственно марионетка или маска), танца, жертвоприношения и молитвы.

После обряда инициации юноши допускаются к участию в сакральных мероприятиях, сперва как зрители, так как только после 25 лет мужчины знакомятся с фетишами. Только после 40 лет мужчины могут манипулировать фетишами. Тем не

менее надо отметить, что обычно марионетками управляют люди более молодые, так как там необходимо исполнение танцев. Женщины имеют право манипулировать лишь некоторыми фетишами будучи девственницами или через 10 лет после менопаузы, но в марионетки женщинам запрещено входить.

Только большие марионетки, имеющие ньяма, участвуют в *секо*, маленькие струнные куклы ньяма не содержат и используются только для развлечений. *Секо*, выход марионеток, происходит ночью только среди посвященных мужчин старшего возраста, под руководством кузнеца. Так в обряде инициации участвуют маски, марионетки и фетиши. Первую часть могут наблюдать все участники. С наступлением же темноты во второй части принимают участие только старшие группы, выступающие с более опасными и могущественными масками и марионетками. В третьей части, секретной, принимают участие лишь посвященные (сами участники жертвоприношения), — остальным запрещено наблюдать за мероприятием. Точная дата ритуальной церемонии назначается согласно определенным признакам (яркость и положение звезды, фаза луны, чистота неба), а также путем консультации с фетишами и с духами. В процессе этого фетишам или духам в жертву приносятся домашние животные. «У женщин также есть обряд инициации — *musoko* ('женское дело'), но марионетки в этом не участвуют, так как ими руководить могут только мужчины». Пожилые женщины (около 10 лет после менопаузы) могут участвовать также в мужской инициации *секо*. Их задача готовить *cefarinto* (кашу из проса для настоящих мужчин), которую должны есть новообрезанные мальчики, также эти женщины исполняют другие женские обязанности, которые не должны делать мужчины (например, стирать одежду).

Яя Камиссоко работает с союзами Комо, Чивара, Коре: «*Meren be don Ceke kɔnɔ*» — «Марионетки входят в *Секо* (мужские мероприятия)». *Секо* — это выход *merenba* ('большие марионетки') или *merenton* ('группа марионеток, союз').

Кулибали говорил о том, что выступать и делать жертвоприношения марионеточники могут для всех тайных союзов. Однако если человек не принадлежит союзу, то он не знает его секретов, и он не может в этом участвовать. «Произошли большие изменения, но сейчас все понемногу возвращается к старой традиции», — говорит Яя Кулибали.

Кроме основной инициации (обряда обрезания в возрасте примерно 10 лет) мужчины проходят и другие этапы посвящения; всего существует 7 возрастных классов, почти все переходы в другой возрастной класс сопровождаются традиционными представлениями-ритуалами с участием марионеток. Это ночные представления, каждая последующая выступающая марионетка при этом более «сильная». По мере увеличения силы марионеток количество людей, которым разрешено наблюдать, уменьшается; пока, наконец, самые секретные церемонии не проводятся только с присутствующими посвященными участниками.

У бозо, рыбаков, живущих на берегах Нигера, переход из одной возрастной группы в другую также сопровождается праздником с выходом масок и марионеток. Согласно легенде, сами бозо — потомки *Faro*, духа воды. Выход масок и марионеток у них посвящен их связи с наземными и водными животными и фаро.

Полусакральное представление с марионетками отмечает важные социальные и природные события. Это может быть и начало правления нового вождя, и смена времени года или другие важные моменты в природных или культурных условиях. В этих церемониях участвуют и танцуют только посвященные. Так называемые, священные шуты

(*korɛduga*) также принимают участие в этих представлениях, как и маски. Во время всех представлений важен возраст участника, одежда и в каком ритме он танцует.

Второй возможный выход марионеток происходит на деревенской площади, где с куклами обращаются только люди в возрасте, это происходит, когда умирает глава деревни или назначается новый глава, тогда происходит выход больших кукол и масок.

Третий выход *sogobɔ*, намного более открытое мероприятие, нежели *sekɔ*, он происходит по случаю начала сезона дождей. Именно о таких выступлениях более всего и рассказывал Кулибали. Это время посевного фестиваля, согласно расписанию, определенному советом старейшин. Происходит такое мероприятие, как правило, в тех местах, где требуется помощь во взаимодействии с духами воды, например, у бозо. Как было ясно из последующей беседы, такие места известны тем, что там живет фаро — дух воды, который помогает рыбакам в данной местности. Упоминалось, что ранее такое действие происходило раз в два года, могло быть чаще — раз в год, если случается неурожай. Так как мест известных тем, что там живут фаро, несколько, то ритуал проводится каждый год в момент начала сезона дождей просто в разных местах. Часть представления открытая, вторая часть закрытая (только для посвященных).

В основном все жертвоприношения с ритуальными развлечениями происходит по первым трем поводам, так как именно они являются основой жизни манден.

Марионетки участвуют и в неритуальных традиционных мероприятиях, таких как, например, народный театр *ton-kow* ('дела союза'). Вместе с традиционным театром *Koteba* ('большая улитка') могут выступать и куклы, как правило, струнные или маленькие стержневые куклы, которые часто сочетаются со сценками с большими стержневыми куклами. Театр Котеба открытый не имеющий отношения к ритуалам, только для развлечения.

Как правило, традиционный театр проводит представления после сбора урожая, когда зерно находится в хранилище, а община празднует. Это в основном праздник молодежи, но руководят театром люди более старшего возраста, это тоже определенного рода союз, хотя и не закрытый. В определенные месяцы года труппа народного театра, преимущественно из молодежи ставит сатирические сценки, высмеивая неподобающее поведение некоторых жителей деревни, какие-то события. Такие представления сопровождаются праздником, в котором принимают участие и марионетки.

Последний вариант выхода марионеток также развлекательный, во время праздников, на фестивалях и так далее, такой выход не имеет отношения к сакральному и доступен абсолютно всем. Данный выход марионеток проходит, как и совместный с театром, без жертвоприношений.

Заключение

Малийцы считают, что их жизнь проходит рядом с духами и во многом зависит от последних. Даже если современная жизнь отличается от жизни лет пятьдесят назад, то народы Мали все равно поддерживают свои традиции и ритуалы, считая их основой своей самоидентификации и истории. Часто эти ритуалы теряют свой сакральный смысл, но сохраняются уже как праздник. Можно заметить, что в некоторых областях, более исламизированных, жертвоприношения и иные взаимодействия с духами стали считаться неприличным и ушли из видимой жизни людей, современность также изменила отношение к ритуалам и традициям, однако люди, тем не менее, обращаются к духам повсеместно, хотя и не так открыто. В

Куликоро, например, говорили, что даже высокопоставленные чиновники приезжают сделать жертвоприношение духу фаро, обитающему недалеко от известной пещеры, в которой по легенде исчез Сумаоро Канте. Именно эта фаро помогает управлять людьми и получать власть.

Сама вера в духов, как и многочисленные представления, являются основой мировосприятия манден, благодаря постоянному взаимодействию с духами манден оказались наиболее толерантными народами, готовыми решать все свои проблемы исключительно с помощью договоров, со взаимным уважением в общении.

Связь людей с духами не нарушается даже в угоду исламу, так как праздники, особенно такие как выходы марионеток и масок сами по себе являются жертвоприношением для духов. Таким образом, сегодня представления марионеток не только радует публику, именно они, как положено фольклору, незаметно и не нарушая требования ислама, тем не менее, являются мощной поддержкой традиции и позволяют не слишком явно продолжать взаимодействие с духами.

Как и все ритуалы и вера в более могущественные, чем человек, силы представления марионеток дают больше уверенности в завтрашнем дне, надежду на помощь духов, и связь с традицией и своими устоями.

Источники и материалы

Bamadaba — Bamadaba bamanankan dapegefe / dictionnaire du Corpus bambara de référence <http://cormand.huma-num.fr/Bamadaba/lexicon/a.htm#a> (дата обращения: 13.10.2022).

Kalamene 1993 — Kalamene. (Kalamene 1993.02) <http://cormand.huma-num.fr/biblio/peri-odiques/kalamene8.pdf> (дата обращения: 13.10.2022).

Tiory Diarra, WEPa — Tiory Diarra, WEPa. <https://wepa.unima.org/fr/tiory-diarra> (дата обращения: 13.10.2022).

Yaya Coulibaly et Facinet Coulibaly — Yaya Coulibaly et Facinet Coulibaly. <https://www.animatazine.org/yaya-e-facinet-coulibaly> (дата обращения: 13.10.2022).

Научная литература

Derive G. Le fonctionnement sociologique de la littérature orale. L'exemple des dioula de Congo (Cote d'Ivoire). V. 1, 2. Pour le doctorat d'Etat et Lettres et Sciences humaines. Paris, 1986. 2336 p.

Dieterlen G. Note sur le génie des eaux chez les Bozo // Journal de la Société des Africanistes. 1942. V. 12. P. 149–155. <https://doi.org/10.3406/jafr.1942.2533>

Dieterlen G. Essai sur la religion Bambara. Paris: Presses Universitaires de France, 1951. 240 p.

Liking W. Marionnettes du Mali. Paris: NEA-ARHIS, 1987. 63 p.

Oteri E., Keyita M. Sogoba. Mali, 2002. 131 p.

References

Derive, G. 1986. *Le fonctionnement sociologique de la littérature orale. L'exemple des dioula de Congo (Cote d'Ivoire)* [The Sociological Functioning of Oral Literature: The Example of the Dioula of Kong (Cote d'Ivoire)]. T. 1, 2. Ph.D. diss., Paris. 2336 p.

Dieterlen, G. 1942. Note sur le génie des eaux chez les Bozo [Note on Water Engineering among the Bozo]. *Journal de la Société des Africanistes* 12: 149–155. <https://doi.org/10.3406/jafr.1942.2533>

Dieterlen, G. 1951. *Essai sur la religion Bambara* [Essay on the Bambara Religion]. Paris: Presses Universitaires de France. 240 p.

Liking, W. 1987. *Marionnettes du Mali* [Puppets from Mali]. Paris: NEA-ARHIS. 63 p.

Oteri, E and M. Keyita. 2002. *Sogoba*. Mali. 131 p.