

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

ISSN 2224-5294

Volume 2, Number 306 (2016), 239 – 243

CROSS-CULTURAL FACTOR OF THE KAZAKHSTAN'S MUSICAL ART

G. Z. Begembetova

The Kurmangazy Kazakh National Conservatory, Almaty, Kazakhstan.
 E-mail: begembetova@mail.ru

Keywords: culture, musical art, folk traditions, performance, kuyi, orchestra, opera, bioculture, ethnicity, conservatory, folk festival, concert, cultural interaction.

Abstract. The article highlights the features of the development of our society at the verge of 20th and 21st centuries, such as promptness for international interaction, tolerance to the ethnic nuances of various nations, respect to the cultural values of other people. All of this defines the cross-cultural factors in all types of arts.

The second half of the past century can be characterized with a unique synthesis of new musical directions of the contemporary European composition technique and the recently formed Kazakh Composition School. This was naturally embedded into the musical culture context of today. As an example the article refers to the traditional kyui genre, which has a centuries old history and still exists today. The universal character of this genre, its flexibility to function in the new social-cultural context illustrates the one of many cross-cultural factor of the contemporary musical culture of Kazakhstan. An example of this phenomenon being successfully present in musical culture is one of the most vivid creative projects of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory - the Gala Concert dedicated to the 20th Anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan. These creative acts reveal the interconnection of the common and of the unique, when each national musical school is sensitive to the influence of other cultures, and at the same time the new elements are reshaped through the national peculiarities. They change, get enriched with new unique traits, develop and become original phenomenon with their own artistic value. By acknowledging the cross-cultural factors being present in the general character of the musical culture of the 20th century the author implies the diversity of the tendencies, styles, techniques and languages that have enriched the national musical art.

УДК 78(574)09

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

Г. З. Бегембетова

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, Алматы, Казахстан

Ключевые слова: культура, музыкальное творчество, фольклорные традиции, исполнительство, куй, оркестр, опера, биокультура, этнос, консерватория, фольклорный фестиваль, концерт, взаимодействие культур.

Аннотация. В статье обозначены особенности развития нашего общества на рубеже ХХ–XXI столетий, такие как готовность к межнациональному общению, толерантность к национальным особенностям различных этносов, уважение к культурным ценностям других народов, что определяет наличие кросс-культурных факторов во всех видах искусств.

Для второй половины прошлого столетия характерен уникальный синтез новых музыкальных направлений современной европейской композиторской техники и сформировавшейся казахстанской композиторской школы, что было органично вписано в контекст музыкальной культуры наших дней. В качестве

примера определен инструментальный традиционный жанр кюя, имеющий историю в несколько веков и сохранившийся до наших дней. Универсальность этого жанра, его способность функционировать в новом социокультурном контексте свидетельствует о том, что подобный феномен ярко представляет собой один из кросс-культурных факторов современной музыкальной культуры Казахстана. В качестве примера успешного бытования подобного явления в музыкальной культуре назван один из ярких творческих проектов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы - Гала концерт, посвященный 20-летию Независимости РК. В таких творческих актах ярко проявляется взаимосвязь общего и особенного, когда любая национальная музыкальная школа испытывает влияние культур других народов, и то же эти заимствованные элементы, своеобразно преломляясь сквозь специфику национального, видоизменяются и, обогащаясь новыми самобытными чертами, развиваются и выступают как оригинальное явление новой художественной ценности. Признавая наличие кросс-культурных факторов в общей характеристики казахской музыкальной культуры XXI века, автор говорит о разнообразии тенденций, стилей, приемов и языков, которые обогатили отечественное музыкальное искусство.

Современное музыкальное искусство – открытая, непрерывно развивающаяся уникальная система различных методов и экспериментов в художественно-образном отображении непрерывно меняющейся реальности. Скорость развития общественных изменений в наши дни непрерывно растет, и этому способствуют процессы глобализации рынка и глобальной информатизации, благодаря новым техническим возможностям развивающиеся интенсивным путем, «вглубь» осваивая все новые и новые аспекты жизни и профессиональной деятельности человека.

Казахстанское современное сообщество представляет собой сложноорганизованную систему, отличающуюся многонациональностью, поликультурностью входящих в ее состав элементов. Такие ценностные составляющие, как готовность к межэтническому общению, терпимость к национальным особенностям различных этносов, уважение к культурным ценностям народов, проживающих в Казахстане, языковая толерантность, патриотизм, определяют наличие кросс-культурных факторов во всех видах искусств.

На наш взгляд, при всем многообразии и интенсивности процессов, охвативших все сферы и уровни этого явления, можно предположить, что из них наиболее зримые, динамичные и типологически сопоставимые связаны с музыкальным творчеством. В отличие от предыдущих этапов функционирования этого вида, завершившееся столетие обладает принципиально новой особенностью - фактом формирования нового культурно-художественного явления - национальных композиторских школ, которые успешно существуют в контексте традиционной монодийной культуры, и, соответственно, исполнительских направлений.

За довольно короткий период - 70 с лишним лет, казахстанское музыкальное искусство прошло огромный путь развития, вобравший в себя характерные особенности отдельных временных рамок XX столетия. Композиторы, сформировавшиеся в первой половине XX века, первые выпускники консерватории, стали основоположниками национальной школы, и в истории казахской музыкальной культуры занимают почетное место классиков казахской музыки. Вторая же половина прошлого столетия характеризуется новыми музыкальными направлениями современной европейской композиторской техники, которые нашли благодатную почву в уже сформировавшейся казахстанской композиторской школе и сумели органично вписаться в контекст музыкальной культуры наших дней.

Что же касается истории развития различных жанров профессиональной музыки Казахстана, (оперной, балетной, симфонической, камерно-инструментальной), а также и исполнительства в этих сферах, то необходимо отметить, что в их основе лежат народные музыкальные традиции. Современные композиторы весьма разнообразно и индивидуально подходят к их претворению: широкое использование цитирования существует вместе с созданием собственных оригинальных тем в народном духе, применение в своих сочинениях принципов развития фольклора соседствует с практическим слиянием классических европейских жанров с народными. Например, успех музыкантов-певцов оперной школы Казахстана во многом предопределен "высокой культурой традиционной певческой школы...которой присущи особая техническая маневренность, "полетность, большое запасливое дыхание, оригинальность тембра и манеры пения" (2, с.63).

В этой связи необходимо сказать особо об инструментальном жанре кюя, имеющего историю в несколько веков и сохранившегося до наших дней. Сегодня кюй стал национальным вариантом

космополитического музыкального языка, потому успешное бытование кюя обусловлено его определенной универсальностью, гибкостью и приспособляемостью к новому социокультурному контексту. На наш взгляд, именно данный жанр наиболее ярко представляет собой один из кросскультурных факторов современной музыкальной культуры Казахстана.

Так, на сегодняшний день известны различные направления в развитии кюя – это произведения для симфонического оркестра, инструментального квартета, отдельных инструментов (фортепиано, скрипки, виолончели), обозначенные авторами как «кюй». В жанрах массовой музыки получил широкое распространение кюй, оснащенный современными рок-ритмами и влиянием европейской попкультуры (стиль «дессо»). Потому, совершенно очевидно, что в современной музыкальной практике кюй подвергается мощному влиянию европейского письма, деформируясь и подчиняясь жанрам, сложившимся в качественно иной системе музыкального творчества. Сохранение жанра «кюй» как целостного культурно-исторического феномена, как способа отражения действительности и носителя определенного типа содержания в таких условиях становится весьма проблематичным. Скорее, здесь можно говорить о «вторичном прочтении» жанра, когда воспроизведение некоторых его компонентов (фактура, тип содержания, тематизм, некоторые элементы формообразования) выдается и принимается за сам жанр. Такие произведения современной композиторской школы как симфонический кюй Е. Рахматиева «Кудаша думан» или фортепианская «Легенда о доброй» Н. Мендыгалиева для европейского слуха, несомненно, представляют собой образцы кюевого мышления, которые в данных условиях принимают на себя функции национально-специфического. Вместе с тем они остаются все же лишь второй «трансляцией» жанра (причем тембр европейских инструментов играет здесь не последнюю роль).

Однако, в современной культуре продолжает функционировать кюй традиционного типа – сочинения современных авторов, создаваемых для традиционного сольного исполнительства, сохраняющих жанровую природу и, в целом, все родовые признаки. Параллельно сформировалось творческое течение, связанное с появлением коллективных форм исполнительства – ансамблевой и оркестровой, которое включает в себя переложения народно-профессиональных кюев для оркестра казахских народных инструментов. Так, на протяжении многих лет у национального слушателя пользуются популярностью превосходно сделанные оркестровые варианты кюев Курмангазы, Таттимбета, Туркеша и других народных профессионалов, являющиеся самостоятельными версиями традиционных произведений. Примером может служить творчество молодых казахстанских композиторов А. Раимкуловой, А. Жайыма, в симфонических сочинениях которых весьма оригинально использованы жанровые и интонационные признаки кюя.

Сегодня, в условиях глобализационных процессов, негативным результатом которых является нивелирование и исчезновение различных национальных культур, самобытности и самоидентичности, актуальным становится поиск способов их сохранения. Один из таких способов – развитие и распространение этно-фольклорной культуры. В современное время фольклор не теряет своей познавательной, этической и эстетической ценности. Это подтверждают как различные научные публикации, так и его актуальность в аудио и видео форматах, в электронном варианте, в Интернете, а также на многообразных фольклорных фестивалях.

В этой связи хотелось бы упомянуть один из ярких проектов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы – Гала-концерт, посвященный 20-летию Независимости Казахстана, инициированный ректором вуза, народной артисткой РК, профессором Жанией Аубакировой. Этот проект имел весьма широкий положительный резонанс в республике и за ее пределами, а Ж. Аубакирова зарекомендовала себя не только как выдающийся музыкант, но и как талантливый менеджер. Этот творческий проект позже был проведен повторно, с незначительными изменениями в программе, во время V Международного экономического форума в г. Астане. Необычной кульминацией концерта стал айтис, или, так называемая, дуэль оркестров, впервые осуществленный студенческими оркестрами консерватории. Музыкальное соревнование на лучшее исполнение известнейших классических и национальных произведений устроили между собой оркестр казахских народных инструментов и симфонический оркестр консерватории, попеременно передавая друг другу эстафету в исполнении тех или иных сочинений. Причем, если симфонический оркестр играл казахские традиционные кюи, то оркестр народных инструментов с не меньшим мастерством исполнил образцы европейской классики. Прозвучали великие шедевры Брамса, Тлесса Кажгалиева,

Татимбета, Моцарта, Курмангазы, Штрауса и Бизе. Это оригинальное «состязание» между двумя оркестрами стало настоящим открытием для тысяч слушателей, впервые увидевших подобный проект. Айтис явился образцом настоящей дружбы, гармоничного взаимодействия народных и классических инструментов, и их способности в равной степени «конкурировать» друг с другом. Подобного рода творческие проекты становятся еще одним доказательством наличия кросс-культурных связей в музыкальном искусстве нашей страны.

Возможность создания подобных явлений в культуре предопределяет взаимосвязь общего и особенного, когда любая национальная музыкальная школа испытывает влияние культур других народов, и то же эти заимствованные элементы, своеобразно преломляясь сквозь специфику национального, видоизменяются и, обогащаясь новыми самобытными чертами, развиваются и выступают как оригинальное явление новой художественной ценности. Обогащение культуры за счёт инонационального происходит благодаря тому, что она находится в «силовом поле» притяжения соседних культур, в том числе нередко, и более развитых. Процесс этот сложен. Освоение интонаций другой культуры и особенно элементов чужой логики развития, конструктивных принципов может дать плоды только путем активной ассимиляции чужого, при условии, если она (ассимиляция) совершается через национальное. Пропуская инородное через склад мышления и видоизменяя его, представители данной культуры достигают нового качества: инонациональное становится национальным, обогатившим собственную культуру. Поэтому недопустимо игнорирование и оспаривание факта прогрессивного сближения культур народов, как бы ни были сложны связи между ними, и разными их стадии на пути к зрелости, какой бы контраст не представляли социальные порядки их национальных обществ. Н. Шахназарова по этому поводу справедливо критикует позицию, кого «самобытность, изоляция, неконтактность с другими типами сознания, с другими традициями становится самоцелью. Тогда борьба против европоцентризма оборачивается национальной ограниченностью, или точнее региональным изоляционизмом, которые ни в одной сфере человеческой деятельности никогда не приносили пользы» (3, с.72). Эти мысли продолжает Николенко Н., говоря о том, что вопрос о том, как культуры Востока и Запада встречаются, взаимодействуют друг с другом и рождают то, что может рассматриваться, как некая новообразованная синтетическая форма евразийской культуры, весьма актуален. Она пишет: "С точки зрения культуры диалог - совершенно органичная форма в ее генезисе. Именно диалог на любом этапе развития искусства являлся творческой движущей силой культурного прогресса" (4, с.102).

К слову, проблема взаимодействия культур Востока и Запада разрабатывается довольно активно не только искусствоведами, но и философами (5;6). Так, например, в работе С. А. и С. Ш. Аязбековых «Восток и XX век: в поисках новой культурной парадигмы» (5) авторы считают процесс взаимодействия этих двух культур двусторонним, имеющим длительную эволюцию и происходившим независимо от исторического приоритета определенных идеологий и государственно-политических преобразований. Он обосновывался лишь на принципе поочередной передаче и переплетения культурно-смысловых линий различных цивилизаций с поочередным их доминированием. Соответственно Восток и Запад стали явлениями мирового масштаба не только за счёт собственных культурных ресурсов, но и во многом благодаря потенциальному межкультурным связям.

В ХХ веке и само традиционное общество и культура восточных народов претерпели большие изменения. Это во многом обусловлено влиянием как факторов исторического и политического характеров, так и влиянием культуры европейского типа. Причём, подобное воздействие европейской культуры сказалось в существенной перестройке состава и структуры практически каждой из восточных культур, и, как отмечают авторы, привело к рождению нового явления – бикультуры. Этот феномен характеризуется «сложным сосуществованием двух генетически различных, самостоятельно развивающихся и взаимодействующих друг с другом не только отдельных традиций, но и культур во всей их системной целостности» (4, с.130). Наиболее ярким примером взаимодействия художественных традиций этноса с европейским, является творчество писателей, композиторов, исполнителей. Ибо оно, «основываясь на композиционных и драматургических принципах европейских жанров и форм, явственно обнаруживает в себе и особенности художественного мышления своего народа» (5, с.134).

Таким образом, признавая наличие кросс-культурных факторов в общей характеристики казахской музыкальной культуры ХХI века, мы утверждаем о разнообразии тенденций, стилей, приемов

и языков, обогативших отечественное музыкальное искусство, которое повлекло за собой коренной перелом во всех аспектах музыкального языка. В последней трети XX века и, особенно на рубеже XX–XXI вв., эти новации ярко отразились и в музыкальной культуре Казахстана.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Кравченко А.И. Культурология: Словарь. – М.: Академический проект, 2000. – С. 265.
- [2] Бегембетова Г. Кульпаш Байсектова и становление казахского оперного искусства. – Алматы, 2008. – С. 80.
- [3] Шахназарова Г. История советской музыки как эстетико-идеологический парадокс // Музыкальная академия. – 1992. – № 4. – С. 71-74.
- [4] Николенко Н. Межкультурный диалог в контексте современных казахстанских реалий // Материалы VI Междунар. научно-практ. конф. «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история». – Россия, г. Новосибирск, 2011 г. – С. 102.
- [5] Аязбеков С.А., Аязбекова С.Ш. Восток и ХХ век: в поисках новой культурной парадигмы // XIX Всемирный филосовский конгресс (доклады казахстанской делегации). – Алматы, 1993. – С. 125-137.
- [6] Аязбеков С.А. Казахская культура в системе цивилизации Востока. // Восток-Запад: диалог культур. – Ч. II. – Алма-Ата, 1992. – С. 42.
- [7] Садыков Н. Казахстан и внешний мир: социокультурная трансформация. – Астана, 2001. – С. 295.

REFERENCES

- [1] Kravchenko A.I. Kulturologija: Slovar. M.: Akademicheskiy proekt, 2000. S. 265(in Russ.).
- [2] Begembetova G. Kuljash Bajseitova i stanovlenie kazahskogo opernogo iskussstva. Almaty, 2008. S. 80 (in Russ.).
- [3] Shahnazarova G. Istorija sovetskoy muzyki kak jestetiko-ideologicheskij paradoks. Muzykal'naja akademija, 1992. № 4. S. 71-74. (in Russ.).
- [4] Nikolenko N. Mezhkulturnyj dialog v kontekste sovremennyh kazahstanskikh realij. Materialy VI Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. «Aktualnye voprosy obshhestvennyh nauk: sociologija, politologija, filosofija, istorija. Rossija, g. Novosibirsk, 2011. S. 102-106 (in Russ.).
- [5] Ajazbekov S.A., Ajazbekova S.Sh. Vostok i XX vek: v poiskah novoj kulturnoj paradigm. XIX Vsemirnyj filosovskij kongress (doklady kazahstanskoj delegacii). Almaty, 1993. S. 125-137 (in Russ.).
- [6] Ajazbekov S.A. Kazahskaja kultura v sisteme civilizacii Vostoka. Vostok-Zapad: dialog kultur, ch. II. Alma-Ata, 1992. S. 42 (in Russ.).
- [7] Sadykov N. Kazahstan i vnesmij mir: sociokulturnaja transformacija. Astana, 2001. S. 295.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ӨНЕРІНДЕГІ КРОСС-МӘДЕНИЕТТІК ФАКТОРЫ

F. З. Бегембетова

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Алматы, Қазақстан

Тірек сөздер: мәдениет, музыкалық шығармашылық, фольклорлық дәстүр, орындаушылық, күй, оркестр, опера, бикультура, этнос, консерватория, фольклорлық фестиваль, концерт, мәдениет қарым-қатынасы.

Аннотация. Мақалада XX–XXI ғасыр аралығындағы біздің қоғамның даму ерекшеліктері жазылған, ұлтаралық қарым-қатынасқа дайындық сияқты, әртүрлі этностардың ұлттық ерекшеліктерінің толеранттылығы, басқа халықтың мәдениетінің құндылығының құрметтеу, өнердің барлық түрлерінде кросс-мәдениеттің барлығын аныктайды.

Откен ғасырдың екінші жартысы үшін қазіргі заманға тән бірегей синтезі жаңа музыкалық бағыттар еуропалық композиторлық техника мен қазақстан композиторлық мектебінің қалыптасқаны, біздің күндердегі музыкалық мәдениет контексті негізінде жазылған. Мысал ретінде айқындалатын бірнеше ғасырлар тарихы бар және біздің күнге дейін сақталып қалған дәстүрлі аспаптық күй жанры. Бұл жанрдың жан-жақтылығы, оның жұмыс істеу қабілетін жаңа әлеуметтік-мәдени контекстіндегі күйліліктері, мұндай феномен қазіргі заманғы Қазақстанның музыкалық мәдениетінің кросс-мәдени факторлары айқын білдіреді. Мысал ретінде жарқын шығармашылық жобаның бірі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының – ҚР Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған – Гала концерті музыкалық мәдениетінде табысты ұқсас құбылыстар. Осындағы шығармашылық актілерде жалпы және ерекше өзара байланыстылығы айқын көрінеді, кез келген ұлттық саз мектебі басқа да халықтардың мәдениетінің әсері тиеді, сол сияқты осы пайдаланылған элементтері өзгеше атмосфера арқылы ұлттық ерекшелігіне толы болады, жаңа көркемдік құндылықтары ретінде іске асады. Мойындан отырып, XXI ғасырдың қазақ музыка мәдениетінің жалпы сипаттамасы кросс-мәдени факторлардың болуы, автор түрлі үрдістер, стильдер, тәсілдер және тілдер, отандық музыка өнерін байыту турали айтады.

Поступила 17.03.2016 г.