

NEWS

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

ISSN 2224-5294

Volume 5, Number 309 (2016), 239 – 242

A. Kosanova

Docent Kazakh national conservatory after Kurmangazy, Almaty
aigul_adai@mail.ru

TRADITIONAL FOLK AND ORAL-PROFESSIONAL SONG AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF NEW FORMS OF KAZAKH MUSICAL STAGEART

Abstract. In a modern sociocultural situation immaterial part of the culture is thought to be the core of traditional culture of many nations, and primarily it is the folk song tradition, which assumes special significance in conditions of aggressive pressure from the part of mass culture. It is in demand not only from the point of view of the adaptation mechanism, but also from the perspective of creative potential as a factor of stable development in conditions of society modernization. In recent years, there is an apparent tendency of national cultural revival among many nations, which is reflected in their aspiration to return to their culture, language, traditions. This article describes the emergence of Kazakh stage art, which was a national tradition in recent past – in 30-ies of XX century, its development during the Khrushchev "thaw" (60-70s) and later in the years of independence (the end of XX – beginning of XXI centuries), it is the first analysis in the world of the ways to overcome the ideological taboos of the socialist society in the former Soviet Republic, extension of the living space of the traditional music on stage, gaining new forms of existence for this music.

Keywords. Stage song, Kazakh song folklore, Kazakh oral-professional music, modernization of traditions, the problems of stage presentation of folk songs.

А.Ш. Косанова

Доцент Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, г. Алматы

ТРАДИЦИОННАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ И УСТНО- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ НОВЫХ ФОРМ КАЗАХСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ

Аннотация. В современной социокультурной ситуации у многих народов ядром традиционной культуры мыслится ее нематериальная часть, и в первую очередь, народная песенная традиция, которая в условиях агрессивного прессинга со стороны массовой культуры приобретает особое значение. Она становится востребованной не только с точки зрения адаптационного механизма, но и с позиции креативного потенциала как фактора стабильного развития в условиях модернизации общества. В последние годы у многих народов ярко проявляется тенденция национально-культурного возрождения, выражающаяся в стремлении к возврату к своей культуре, языку, традициям. В данной статье описан опыт зарождения искусства эстрады у казахов – кочевого народа в недалеком прошлом – в 30-е годы XX века, его развития в годы хрущевской «оттепели» (60-70е годы) и далее в годы независимости (конец XX – начало XXI вв.) является первым в мировой науке анализом путей преодоления идеологических табу социалистического общества в бывшей республике СССР, расширения жизненного пространства традиционной музыки на эстраде, обретения новых форм её бытования.

Ключевые слова. эстрадная песня, казахский песенный фольклор, устно-профессиональная музыка казахов, модернизация традиций, проблемы сценического воплощения народной песни на эстраде.

Путь познания мировых и национальных культурных ценностей, должен пролегать от родной песни, родного слова, картин родной природы к пониманию искусства своих ближайших соседей и к мировой художественной культуре. В каждой культуре есть то, что можно назвать национально-особенным, специфическим: накапливаемая веками качественная определенность духовной жизни народа, закреплённая в своеобразных традициях, ценностях. Многие черты жизни этносов (орудия и способы производства и быта, правила этикета, традиционная одежда и т.п.) со временем начинают терять национальный колорит, и только искусство, в частности музыкальное, остается национальным, сохраняя этническое своеобразие даже в условиях инокультурных влияний. Поэтому, в силу сужения в культуре этнической специфики, народные песни сегодня играют для национального самосознания большую роль. Песня как наиболее распространенный вид традиционной музыки, продукт коллективного устного творчества, существующая во множестве вариантов, передавая самобытность народа, отражает его ментальность.

В настоящее время мы наблюдаем как происходит вытеснение традиционной музыки из ряда востребованных пластов культуры. Необходима координация действий в области культурной политики по пропаганде традиционной казахской песни, с помощью разнообразных культурных проектов, новых методик воспитания профессиональных артистов, средств СМИ, телевидения, радио. Без продуманного менеджмента и маркетинга, которые должны стать общественными посредниками между культурой и социумом, государством и культурой, сферами духовного воспроизводства и потребления художественных ценностей, наследием прошлого и современной художественной жизнью, данная проблема окажется не разрешимой.

Традиционная песня содержит мощный потенциал, что повышает его адаптационную возможность к современным условиям восприятия, создает фундамент для развития и модернизации новых форм музыкальной культуры. Этническая эстрада, отвечающая массовым духовным запросам населения, становится серьезным культурным фактором, с которым нельзя не считаться, с другой стороны – она становится любопытным показателем быстро меняющихся общемировых и региональных процессов: омассовления, деиндивидуализации и, одновременно, сопротивления этим процессам через предпочтения своих этнических разновидностей. В этом музыкальном направлении объединены все важные факторы для современного слушателя, что позволяет ему полноценно воспринять и оценить массовое действо на сцене и удовлетворить свои требования к современному исполнителю.

Постоянное взаимодействие традиционного и инновационного является законом эволюции [1]. В современных условиях народная песня создает основу для развития и модернизации новых форм музыкальной культуры. Одной из особенностей народных песен является воспроизводство и отражение в её содержании чувств, нравственных норм и ценностей этноса. Их бытие на современной эстраде есть реальная возможность передать потомкам наследие предков. В ситуации навязываемого СМИ стремления к европейским нормам и стандартам, – фольклор, звучащий с эстрады, не позволяет слушателям забыть свою этническую принадлежность, национальную самобытность.

Интерес отечественных ученых исследователей к казахской народной песне, к истории её становления, вопросам теории велик. Определению роли и места этого вида искусства в отечественной культуре, способствовали появление ряда фундаментальных и частных исследований: А.Затаевича, А.Жубанова, Б.Ерзаковича, А.Байгаскиной, С.Елемановой, М.Ахметовой, А.Айтуаровой, Г.Абдрахман, О.Ощепковой, А.Токсановой, А.Омаровой, Г.Кузбаковой, М.Курмангалиевой, А.Байбек и др., и вопросам истории, теории, закономерностям функционирования традиционных песенных жанров, творчеству выдающихся носителей наследия.

В традиционной музыкальной культуре казахов до XX века сложились два направления – фольклор и профессиональная музыка устной традиции. Такое наполнение традиционной музыкальной культуры не есть специфическая особенность только казахского этноса. Оно типично для многих других тюркских и восточных народов [2]. Долгое время такая структура музыкальной традиции казахов оставалась загадкой для исследователей республик Советского Востока, которые вплоть до 70-х годов XX века всё богатство традиций своих народов рассматривали как фольклор. Поэтому в работах музыковедов Казахстана под терминами «традиционная музыка» или «народная музыка» часто объединены фольклорный (англ. folk) и устно-профессиональные пласты культуры.

Устно-профессиональный пласт музыки складывался на почве многовековых традиций музыкально-поэтического фольклора, его содержание, отдельные жанры и произведения в полной мере отражают миропонимание, нравственно-этические, историко-политические, философские и художественно-эстетические взгляды народа. В силу чего в современной казахской культуре этим «волшебным мостом», соединяющим современность с жизнетворящим истоком традиции являются не только фольклорные песни, но и песни многочисленных профессионалов устной традиции, среди которых наиболее популярны Биржан сал, Ахан-сере, Ыбрай, Балуан Шолак, Мухит, Махамбет, Нуртуган, Нартай, Жиенбай, Жаяу Муса, Ибрай, Естай, Майра, Суюнбай, Джамбул, Кенеа, Данеш и др.

Песенный фольклор в традиции представлен похоронными и свадебными плачами, а также жанрами, сопровождающими другие семейно-бытовые обряды. Кроме того, широко распространены бытовые, не приуроченные к обрядам песни, называемые *кара өлен*. В основе их поэтической структуры преимущественно куплет из четырех строк, мелодия небольшого диапазона (чаще всего в объеме сексты) разворачиваемая в диатонических ладах.

На современную эстраду песни обрядового фольклора переносятся довольно редко, а свадебные и похоронные плачи – никогда. Понятно, что обрядовые плачи не вписываются в эстетику современной эстрады, с её доминирующими развлекательными и рекреационными функциями. Кроме того, живо традиционное табу на исполнение плачей вне обряда, что, по представлениям казахов привлекает смерть очередного члена социума.

Но интонации обрядовых плачей ещё в традиционной культуре проникли в любовную и философскую лирику устных профессионалов [3]. Поэтому они звучат на современной эстраде при исполнении их песен. Также влияние интонаций обрядовых плачей можно усмотреть в звучащих на эстраде песнях современных самодельных авторов и композиторов.

Для традиционной казахской музыки характерно ещё одно обстоятельство – это наличие в песенной традиции двух стилей – распевного и речитативного. Распевные песни именуются в народе *дән (песня)*, *речитативные - жыр, терме, желдирме (песни речитативного склада)*. В фольклоре преобладают песни распевного стиля, а у профессионалов можно говорить об их паритете. В различных профессиональных локальных школах и жанрово-стилевых направлениях преобладает или распевный, или речитативный стиль пения. Это – *жыр (эпическая речитация)*, *дастан (сказание)*, *песни-басни, исторические, лирические, шуточные и молодежные, терме, толгау (размышления)*, несущие на протяжении многих веков свое особенное понимание мирового пространства, определенный культурный взгляд на жизнь, пропагандируя высоко-нравственные, духовные ценности.

Казахи во все времена уделяли особое значение искусству пения. Талант исполнителя воспринимался традицией не как нечто приобретённое в следствие усилий, тяжелого труда, творческого поиска, а скорее как предопределённая данность, ниспосланная свыше: *өнердің бойға бітуі*, буквально: *искусство поселившееся в теле*. Понимание основ формирования стиля исполнителя, его индивидуального подчёрка таких как: Мухит, Махамбет, Нуртуган, Нартай, Жиенбай, Биржан, Ахан, Жаяу Муса, Ибрай, Естай, Майра, Суюнбай, Джамбул, Кенеа, Данеш и мн.др., способствует сохранению и развитию песенной традиции, освоению исполнительской специфики и жанровых особенностей песенных и эпических школ, малых и крупных сочинений.

Созданные профессионалами устной традиции произведения казахской традиционной классики, являются жемчужинами культурного наследия казахского народа. Следует специально отметить, что традиционные казахские песни – тотально монодического склада; исполнение фольклорных песен преимущественно сольное без инструментального (в большинстве случаев) сопровождения. Песни профессионалов тоже исключительно сольные, певец сам аккомпанирует на домбре, кобызе или баяне.

При всей разносторонности исследования традиционной песни вопросы «жизни» традиционной песни на эстраде, её интерпретации, исполнительства, связи с традицией и обновления её в новых условиях до сих пор недостаточно разработаны.

Теоретическое осмысление проблемы сценического воплощения народной песни на эстраде началось во второй половине XX в. Обобщающая работа по данной проблематике исследование Л.В. Марковой и Л. В. Шаминой «Режиссура народной песни», где раскрывается опыт мастеров драматического искусства и основные положения системы К.С. Станиславского в работе по

сценическому воплощению песенного фольклора, и особенностям исполнения народной песни, а также Л.А. Антипова, Н.В. Калугина, И.И. Земцовского, С.Ю. Власова, А.И. Демченко, Б.Е. Захавы и Г.П. Ансимова.

При анализе музыкально-теоретических вопросов народной песни в эстрадной музыке мы опирались на работы российских исследователей: Б.Асафьева, И.Земцовского, Э.Алексеева, М.Арановского, О.И. Алексеева, Е.А. Дорохова, Н.К. Мешко, Л.В. Шамина, Ю.А. Толмачёва.

Казахская песня – это зеркало души народа. Но просто петь душой проникновенные песни о жизни или об обычаях и простой эстрадой никого не удивишь в XXI веке. Зритель требует большего, зрелищного, яркого, необычного, новаторского и красочного. Именно стилизация казахской народной песни и есть решение этой проблемы.

Изучение истории возникновения и развития искусства эстрады в Казахстане шло разными путями с применением методик музыкознания и смежных дисциплин. В восстановлении ранних периодов (30-50 годы) мы опирались на изучение прессы того времени, прослушивание архивных записей в Фондах радио и Телевидения. Важную информацию автор почерпнул из бесед с представителями старшего поколения, а также анкетировав вкусы современной молодежи.

В изучении сценического воплощения народной песни на эстраде мы опирались на труды театроведов. Проблемы образного мышления певца, психология эстрадного исполнительства и воздействия на слушателей изучались в опоре на труды психологов.

Таким образом, методология работы комплексная, которая отвечает многогранности строения, как традиционной песни, так и самого искусства эстрады, а также многофункциональности их бытования и многофункциональности воздействия. В работе применялись методы теоретического музыкознания, фольклористики и этномузыковедения, театроведения и психологии, а также социологии.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] 1. Broomhead P, J. Res. Music Educ., 49 (2010) 71–84.
- [2] 2 Мұхамбетова Ә. Қазақтардың дәстүрлі музыка мәдениеті XX ғасырды әлеуметтік ауқамында // Дәстүрлі қазақ музыкасы және XX ғасыр. – Алматы, 2015. – 241-270б.
- [3] 3. Кокумбаева Б.Д. Культурология тенгрианского искусства. – Павлодар. 2012. – 167с.

REFERENCES

- [1] 1. Broomhead P, J. Res. Music Educ., 49 (2010) 71–84.
- [2] 2 Mukhambetova A. Kazakh traditional music insocial spectrum of XX // Kazakh traditional music and XX century. – Almaty, 2015. – p.241-270.
- [3] 3. Kokumbaeva B.D. Culturology of Tengrian art. – Pavlodar. 2012. – p. 167.

А.Ш. Қосанова

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясының доценті, Алматы қ.

ДӘСТҮРЛІ ФOLЬКЛОРЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ АУЫЗЕКІ ӘН ҚАЗАҚ МУЗЫКАЛЫҚ ЭСТРАДАСЫНЫҢ ЖАҢА ФОРМАЛАРЫН ДАМУЫ ЖӘНЕ ЖАҢА РЕТІНДЕ

Аннотация. Заманауи әлеуметтік-мәдени жағдайда көптеген халықтар үшін дәстүрлі мәдениет өзегінің материалдық емес бөлігі болып саналады, соның ішінде бірінші кезекте, бұқаралық мәдениет тарапынан көрсетілетін агрессивті қысым жағдайында ұлттық ән салу дәстүрі аса мәнге ие болады. Ол тек бейімдеу механизмінің көзқарасынан ғана емес, қоғамды жаңғырту жағдайында тұрақты даму факторы ретінде жасампаз әлеует позициясынан да талапқа ие болып табылады. Соңғы жылдары көптеген халықтар арасында ұлттық және мәдени жандану беталысы айқын көрініс тауып келеді, ол халықтың өз мәдениетіне, тіліне, дәстүріне қайта оралуға ұмтылысында көрінеді. Бұл мақалада жергілікті ғана – XX ғасырдың 30-шы жылдары – көшпелі өмір сүрген қазақ халқының сахна өнерінің дамуын, Хрущев «жылымығы» (60-70-шы жылдар) жылдарындағы оның дамуын және одан әрі тәуелсіздік жылдарындағы дамуын (XX ғ. соңы – XXI ғ. басы) сипаттайды және әлемдік ғылымдағы бұрынғы КСРО республикасындағы социалистік қоғамның идеологиялық тыйымдарынан арылу, сахнада дәстүрлі музыканың өмірлік кеңістігін кеңейту, оны орындаудың жаңа формаларына ие болу жолдарының бірінші анализі болып табылады.

Тірек сөздер. Эстрадалық өлең, қазақ ән салу фольклоры, қазақтың кәсіби-ауызекі музыкасы, дәстүрді жаңарту, эстрадада халық өнімін сахнаға бейімдеу мәселелері.