

N E W S

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), 203 – 207

A. Tleubergenov, G. Begembetova

Kurmangazy Kazakh National Conservatory, Almaty, Kazakhstan
E-mail: t-arman@inbox.ru; E-mail: begembetova@mail.ru

MUSIC IN TRADITIONAL WORLDVIEW OF KAZAKH PEOPLE

Annotation: the holistic perception and global embracement of the traditional worldview characterize music as the most integrated type of art the artistic context of which includes the overall ethnos phenomenon. In Kazakh worldview, the Music, as the ethnic culture phenomenon, unites several dimensions of world perception; this takes place in various levels. Music, being an integrate part of human life, was determining various aspects of life and work at different levels — personal to social. This is reflected in genre system of Kazakh musical culture. Summing up the functions and goals provided by the music in the life of a traditional community, one can define a range of factors that determine the value of art in the every day life, familial aspect, social functioning and other aspects of music in traditional society. Thus, music in traditional culture is the most important social and political tool of ethnical consolidation. Music, being a cultural stratification factor in most civilizations, is a uniting phenomenon in Kazakh worldview. This proves the primary function of music as basis of the world understanding in ethnical worldview of Kazakh people. Based on understanding the relation of music as a life determining phenomenon and life, as a creative environment, we can say that the musical culture of Kazakh people were the people itself, its poets and composers. This kind of unity of art and daily life reflects the syncretism that blends all levels of cognition in one worldview complex.

Keywords: cosmo-centrism, music, culture, ethnos, worldview, world understanding, image of the world, artistic image, symbol, ritual, kyi, aytys.

УДК 78 (574) 09

А.Тлеубергенов, Г.Бегембетова

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, (Алматы, Казахстан)

О МУЗЫКЕ В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ КАЗАХОВ

Аннотация. Объективное понимание и обзор традиционного мировоззрения казахов дают основание воспринимать музыку как самый сложный вид искусства, который входит в состав художественного контекста этноса. В миропонимании казахов Музыка, как явление национальной культуры, представляет собой явление, соединяющее несколько параметров мировидения, что проявляется по разному. Музыка, как неотъемлемая часть жизни человека, определяет различные стороны существования и деятельности народа на самых разных уровнях, что отражается в жанровой системе казахской музыкальной культуры. В жизни традиционного общества музыкальное искусство осуществляет целый ряд задач, которые определяют огромную значимость искусства в социальном функционировании. Поэтому, музыка в традиционной культуре – важнейший инструмент социально-политической консолидации этноса, как культурно-стратифицирующий фактор в большинстве цивилизаций, в казахской картине мира выступает, как объединяющий элемент, что еще раз доказывает первичность музыки как основы миропонимания в этнической картине мира казахов. Исходя из понимания взаимосвязи музыки, как определяющего жизнь феномена, и жизни, как созидающей искусство среды, следует, что создателями музыкальной культуры казахов являлся сам народ и его поэты и композиторы. Такая целостность искусства и повседневности является отражением синкретизма, объединяющего все уровни мышления в один мировоззренческий комплекс.

Ключевые слова: космоцентризм, музыка, культура, этнос, мировоззрение, миропонимание, картина мира, художественный образ, символ, ритуал, кюй, айтис.

Космоцентризм казахской картины мира определяет доминирование объективированных, направленных на воспроизведение наиболее глобальных сфер миропонимания, видов искусства, что выражается в особой роли музыки в традиционной культуре. Объективация, свойственная традиционному искусству, проявляется практически во всех типах и видах художественной деятельности этноса: этническая живопись, как правило, раскрывает мотивы окружающей природы без изображений конкретных людей и событий (орнамент), традиционный эпос, несмотря на описание событий и людей, является примером глобальных исторических обобщений. В частности, образно-содержательная сфера музыки, характеризуется обобщенностью и полисемиотичностью, что проявляется в метафоричности, иносказательности. Содержание многих кюев и песен связано с образами природы, тем не менее, несмотря на аллегории, в них четко прослеживаются проекции человеческих отношений и ситуаций на объективную окружающую среду. Кроме того, часто содержание выходит далеко за пределы заявленного художественного образа (Аксак кулан, Кара торгай), представляя собой грандиозные глобальные обобщения. Таким образом, важнейшие характеристики понятия художественной ценности в традиционной культуре казахов имеют свои специфические признаки, определяемые широтой семантического контекста.

Целостное восприятие и глобальный охват традиционного мировоззрения характеризуют музыку как наиболее всеобъемлющий вид искусства, включающий в художественный контекст практически все жизненное пространство этноса. В мировоззрении казахов Музыка, как феномен этнической культуры, представляет собой явление, объединяющее несколько параметров мировидения, что проявляется на разных уровнях. Наиболее ярко это можно проследить в казахской мифологии.

Высокий категориальный статус музыки в мировоззрении казахов определен уже в наиболее ранних образцах мифологического мышления. В частности, отраженные в мифах гипотезы о миротворении, миромоделировании связаны с музыкой как первопричиной. Центр земли, как уже упоминалось в предыдущем разделе главы, как пространственно-временная категория, присутствует практически во всех известных этнических картинах мира. У японцев – это Хитачи, у греков – Дельфы, и так далее. При этом необходимо отметить, что пространственно-географическое его определение «было связано с культом солнечного бога или героя, который вступает в смертельную схватку с драконом и пронзает его стрелами» (1, с.42), устанавливая место собственно Центра земли копьем. Согласно легендам, принадлежащим к наиболее древнему пласту мифологических верований, определение Центра земли в казахской картине мире не предварялись какими-либо войнами или борьбой. Более того, сам Центр определен не копьем или еще другим оружием, а кобызом, то есть мировой порядок организован звучанием музыки, и музыка является началом всех начал в казахской картине мира. Не оружие (необходимость защиты от хаоса), а музыка (гармония) определяет важнейшие параметры мировидения. Музыка выступает как символ мирового порядка, как средоточие стабильности мира. В сказках и мифах представлено множество ситуаций, в которых интеллектуальный (музыкальный) спор является намного более результативным средством в сравнении с обычной физической борьбой. Таким образом, уникальность казахской картины мира в числе многих факторов определяется высоким положением музыки, выраженным в ее миромоделирующих, миросозидающих, миросохраняющих функциях.

Следствием такого понимания музыки в мировоззрении является высокое положение музыкантов в обществе; основным оружием в различных спорах выступала песня. Примером тому служит айтыс – культурный феномен, представляющий собой форму борьбы, состязания. Примечательно, что участники наиболее выдающихся музыкальных диалогов, как представители культурной элиты, остались в памяти народа, будучи зафиксированы в эпосах, песнях, сказаниях. Таким образом, музыка является действенным средством убеждения в соперничестве, и эпос, как форма фиксации значимых событий истории этноса, определяет статуарную тождественность деятелей культуры и батыров-защитников в социально-политической истории казахов.

Музыка в большинстве культур имела определенную социальную нагрузку. Во многих европейских и восточных цивилизациях музыка наделялась сакральными свойствами и являлась уделом элиты. В традиционной культуре казахов высокий статус музыки в социальной иерархии обусловил и значимое положение музыканта, как носителя художественной традиции, как средоточия исторической памяти народа. Помимо эстетической функции музыка в культуре

казахов имела массу назначений политического, исторического, социального плана. Бесписьменность культуры определяет высокую значимость музыки как хранителя наиболее значимых социальных и эстетических архетипов. Специфика взаимодействия этноса с объективной средой зафиксирована в обрядовой культуре казахов, в которой музыке отведена определяющая роль. С точки зрения музыки как культурного феномена особый интерес приобретает географический контекст, так как, будучи явлением общей этнической культуры, обряды, сохраняя свое семантическое содержание, в разных регионах имели свою специфику, определяемую особенностями окружающей среды. Музыка, как неотъемлемая часть жизни человека, определяла различные стороны существования и деятельности на разных уровнях – от личного до социального, что отражено в жанровой системе казахской музыкальной культуры. Обобщая задачи и функции, осуществляемые музыкой в жизни традиционного общества, можно выделить ряд факторов, определяющих значимость искусства с позиций бытового применения, семейнородового аспекта, социального функционирования, особенностей бытования музыки в традиционном обществе.

1. Музыка определяет все стороны жизни представителя традиционного казахского общества. Высокий статус музыки и музыканта обусловил высокую значимость искусства как неотъемлемой части бытового контекста. Кроме того, цикличность жизненного круга казаха явилась основой для формирования жанровой сферы традиционной музыки, взращенной в границах ритуально-обрядового контекста. В жизни каждого казаха присутствовала своя последовательность музыкально обозначенных вех, определяющих его жизненный путь;

2. Обрядово-ритуальный пласт традиционной культуры, неотъемлемым компонентом которого является музыка, определяет важнейшие параметры художественного комплекса и является действенным регулятивным механизмом, определяющим закономерности семейнородовых, внутрисоциальных и межэтнических взаимоотношений: с одной стороны, инструмент социальной иерархии, с другой – этноидентифицирующий, следовательно – объединяющий фактор;

3. Музыкально-исполнительская деятельность, как наиболее значимый, знаковый в отношении репрезентативности, способ функционирования целостной эстетической системы этноса;

4. Музыкально-исполнительская деятельность – фактор социальной консолидации, обеспечивающий постоянную связь между родами, аулами. Объединяя удаленные друг от друга сообщество, музыка играла значимую роль в цементировании постулатов и фундаментальных основ этнического мировоззрения. Утверждая их в творчестве и распространяя по всей степи, композиторы-исполнители создавали общую для всего этноса целостную культурную основу миропонимания, что сыграло решающую роль в объединении разных родов и племен в единую общность – этнос;

5. Музыкальное творчество – связь между человеком и Космосом. «Идея общения лежит в основе духовного творчества как ценности и укоренена в сознании как эмоционально-интеллектуальная, духовно-практическая и комфортно-психологическая неотъемлемость жизнебытия человека. В казахской традиционной мироотношеческой культуре однозначно выражено отношение к Вселенной как «арка суйер» – опора человека. Подобное отношение сформировано на основе построения отношений к Вселенной как со своим вечным адресатом общения. Глубокий концептуальный смысл отношений «человек и мир» казахский народ выразил в художественно-образной форме» (3, с.68).

Итак, музыка в традиционной культуре – важнейший инструмент социально-политической консолидации этноса, музыка, как культурно-стратифицирующий фактор в большинстве цивилизаций, в казахской картине мира выступает, как объединяющий феномен, что еще раз доказывает первичность музыки как основы миропонимания в этнической картине мира казахов. Исходя из понимания взаимосвязи музыки, как определяющего жизнь феномена, и жизни, как созидающей искусство среды, следует, что «создателями музыкальной культуры казахов являлся сам народ и его поэты и композиторы» (4, с.57). Подобная неразрывность искусства и обыденности является отражением синcretизма, сплавляющего все уровни мышления в единый мировоззренческий комплекс. Кроме того, являясь воплощением запредельно-трансцендентного, музыка представляет собой некий мировоззренческий духовный идеал, космическую субстанцию.

Следовательно, причастность представителя традиционного общества к музыке, помимо достижения духовного совершенства, заключает в себе стремление приблизиться к Высшему знанию, познать целостный многомерный универсум, что отвечает взглямам космоцентризма. Массовость подобных устремлений, несмотря на важность личностного, обобщает и объективирует совокупность индивидуальных опытов и определяет доминантность коллективного.

Присутствие музыки во всех сферах жизни объясняется пониманием музыки как механизма, обеспечивающего стабильное гармоничное существование человека в мире. Подобная трактовка прикладной функциональности музыки связана с тем, что важнейшие характеристики традиционного музыкального искусства сформировались в пределах ритуального мышления: как известно, поддержка духов-аруахов в казахском мировоззрении является гарантом нормального существования человека. Ритуал в архаических представлениях – жизненная необходимость (В. Топоров), следовательно, и музыка, учитывая ситуативную специфичность обряда, является залогом стабильного существования. Таким образом, как один из факторов, изначально ритуальная обусловленность искусства жизнью определила распространенность музыки в самых широких массах традиционного социума.

Вместе с тем, музыка – феномен трансцендентный, заключающий сакральные аспекты, выходящие за рамки обычного понимания, что также продиктовано изначально ритуальной природой искусства. Контакты с другими мирами представляли музыку наиболее приемлемым языком общения, и привилегия быть причастным к искусству была единственным средством социальной стратификации. Обычай щедро одаривать музыкантов (сохранившийся до наших дней в Западном Казахстане – со слов профессора, домбристки Каримы Сахарбаевой) является пережитком архаических представлений, сформированных изначальным ситуативно-функциональным контекстом. Кроме того, из той же архаики следует, что, несмотря на широкое распространение музыки в массах, в традиционном обществе признавались лишь выдающиеся, подлинно талантливые, музыканты, которые, в силу своей экстраординарной одаренности, имели влияние на многие аспекты жизни кочевого общества. Музыканты, например – шаманы, в архаическом обществе обладали определенной экономической и политической статусностью. Также выдающиеся исполнители, будучи широко известными членами общества, пользовались определенным комплексом социальных благ. То есть, искусство в определенной степени являлось механизмом повышения общественного положения.

Это также способствовало распространению музыки в широких слоях общества и сыграло свою роль в формировании интравертности как основного вектора направленности традиционной музыки. В соответствии с вышесказанным, практически каждый казах создавал свою музыкальную реальность, и основные принципы этнического художественного мировоззрения являются результатом тщательной селекции, проведенной целым народом. В итоге психологизм, свойственный индивидуальному творчеству, приобрел признаки обобщенных психологических типов; частные образные претворения преобразились в объективированные образные категории. Именно широкое художественное поле, располагающее множеством вариантов художественных мировидений, каким представляется пространство искусства традиционного общества, явилось предпосылкой формирования наиболее обобщенных категорий, которыми оперирует этническое искусство казахов. Кроме того, множественность вариантов претворений конкретного образа является почвой для объективации всех его свойств, что выражается в превалировании образов-состояний, определяющем самобытность национальной музыки, и в вариабельности как ведущем принципе мышления. Следовательно, особый статус музыки как проводника между мирами, как носителя сакрального знания, предопределил высокую потребность в искусстве на уровне мировоззрения, что проявилось в присутствии музыки во всех сторонах жизни кочевников. А это, в свою очередь, сыграло свою роль в формировании важнейших типологических характеристик этнической музыкальной культуры казахов.

Итак, музыка в традиционном мировоззрении казахов занимает высокий статус, что отражено в присутствии ее во всех сферах жизни, в ее высоких коммуникативных, социально-консолидирующих, контекстно-адаптирующих свойствах. В соответствии с многообразием социальных и мировоззренческих функций музыка в традиционном обществе представляет собой отражение синтетичности и синкретизма картины мира, и сочетание качественно противоположных сущностей (демократизм и избранность) отражает, с одной стороны – их

диалектическую взаимосвязь, с другой – гармонию мировидения, определяемую космоцентризмом миропонимания.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Смирнова И. Древнее искусство – геонтомания // Наука и религия, 1991. №8;
- [2] Briscoe J.R. Asian music at the 1889 Paris Exposition // Tradition and its future in Music: report of SIMS (the Fourth Symposium of the International Musicological Society). – Osaka: Mita Press, 1991. С. 497. – ISBN – 4 – 89583 – 083 – 7.c 3073.P10000E;
- [3] Нурланова К.Ш. Иштесу (общение) – казахская национальная идея // Культура кочевников на рубежах веков (XIX-XX и XX-XXI вв.): Проблемы генезиса и трансформации: тезисы докладов международной конференции. – Алматы, 1995;
- [4] Казыханова Б.Р. Эстетическая культура казахского народа. – Алма-Ата, 1973;
- [5] Аязбеков С.А., Аязбекова С.Ш. Восток и XX 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] Smirnova I. Drevnee iskusstvo – geontomaniya Nauka i religija, 1991, №8 (in Russ.);
- [2] Briscoe J.R. Asian music at the 1889 Paris Exposition // Tradition and its future in Music: report of SIMS (the Fourth Symposium of the International Musicological Society). – Osaka: Mita Press, 1991. S. 497. – ISBN – 4 – 89583 – 083 – 7.c 3073.P10000E;
- [3] Nurlanova K.Sh. Ishtesu (obshchenie) – kazahskaja nacionalnaja ideja. Kultura kochevnikov na rubezhah vekov (XIX-XX i XX-XXI vv.): Problemy genezisa i transformacii: tezisy dokladov mezhdunarodnoj konferencii. – Almaty, 1995 (in Russ.);
- [4] Kazyhanova B.R. Jesteticheskaja kultura kazahskogo naroda. – Alma-Ata, 1973 - S.242 (in Russ.);
- [5] Ajazbekov S.A., Ajazbekova S.Sh. Vostok i HH vek: v poiskah novoj kulturnoj paradigmy.HH Vsemirnyj filosovskij congress, 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 vneshniy mir: sociokulturnaja transformacija. — Astana, 2001 - S.295.

УДК 78(574)09

A.Тлеубергенов, Г.Бегембетова

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Алматы, Қазақстан

ҚАЗАҚТАРДЫҢ МУЗЫКА ТУРАЛЫ ДӘСТҮРЛІ ДУНИЕТАНЫМЫ

Аннотация. Біртұтас қабылдау және жаһандық қамту дәстүрлі дуниетаным музыканы барынша жанжақты өнер түрі ретінде іс жүзінде барлық өмірлік қеңістік этносының көркемдік контекстін сипаттайтыды. Музыка қазактардың дуниетанымында этникалық мәдениет феномені ретінде, әлемдік көзқарастың бірнеше параметрлерді байланыстыру көрінісін, әртурлі деңгейде көрсетеді. Музыка адам өміріндегі ажырамас болігі ретінде, жекеден әлеуметтік деңгей дейін іс-әрекеті мен жан-жақтың тіршілік етуін анықтаған, қазақ музыка мәдениетінің жанрлық жүйесінде көрсетілген. Дәстүрлі қоғам өміріндегі музыканың қызметі мен міндеттерін қорытындыласақ, бірнеше факторларды көрсетуге болады, дәстүрлі қоғамдағы музыканың тұрмыстық ерекшеліктерін, әлеуметтік қызметін, жанғылыштық аспектілерін, тұрмыста қолданудағы өнердің маңыздылығын аныктайды. Сонымен, музыка дәстүрлі мәдениете – этностың әлеуметтік-саясаттық нығайуының маңызды құралы, музыка көбінесе өркениеттің мәдениеттік факторы ретінде қазақтың әлемдік көрінісін бейнелейді, байланыстыратын феномені ретінде, музыка бірінші қазактардың этникалық әлемдік көрінісінің дуниеге көзқарасының негізі сонысымен тағыда дәлелдейді. Музыканың байланысының түсінігіне қарап, өмірдің феноменін анықтаушысы ретінде қазақ музыка мәдениетінің шығарушысы олар халықтың өздері болған және ақындар мен композиторлар. Осындағы өнердің ажырамастыры синкретизмді бейнелейді, барлық ойлау дейнгейлері бір дуниетанымдық кешенге біріктіріледі.

Кілтік сөздер: космоцентризм, музыка, мәдениет, этнос, дуниетаным, дуниеге көзқарас, әлем көрінісі, көркемдік бейнеле, символ, салт жора, күй, айттыс.