Музыкальная культура народа

«...Двери в мир открыла песня для тебя.
Песня провожает в землю прах, скорбя.
Песня - вечный спутник радостей земли,
Так внимай ей чутко и цени, любя!»

Острянина Ирина – учитель НСШ №2

Издревле, в традиционной культуре казахов значительное место занимала музыка и основные ее носители народные инструменты – ***кобыз, домбыра, сыбызгы, дауылпаз, кос сырнай, шертер, жетыген, керей, а сатаяк, конырау*** *и др. Их формирование и развитие происходило в тесной связи со становлением музыкальной культуры соседних народов, что было обусловлено общностью языков, уклада жизни, обычаев, обрядов, ритуалов*

СЫБЫЗГЫ

Одним из самых ранних музыкальных инструментов казахов можно считать – сыбызгы, который изготавливали из полого стебля растения курай. Очень простая форма и постоянная доступность материала сделали его невероятно популярным среди казахских музыкантов. Звучание его весьма своеобразно и напоминает нечто дрожащее, словно пребывающее в волнении и трепете, будто, где то вдалеке плывут высокие звуки флейты.

КЫЛКОБЫЗ

Старинный кылкобыз - двухструнный смычковый музыкальный инструмент, *был и остается одним из самых* ***популярных у казахского народа.*** *Само слово "****кыл****" напрямую связано со струнами из конского волоса.* ***Две струны кылкобыза,*** *состоящие более чем из сотни конских волосков, при соприкосновении со смычком, издают целую гамму необычных звуков. В зависимости от силы удара по струнам, кылкобыз может петь то гнусаво, то пискляво, а то и сочным бархатным баритоном.*

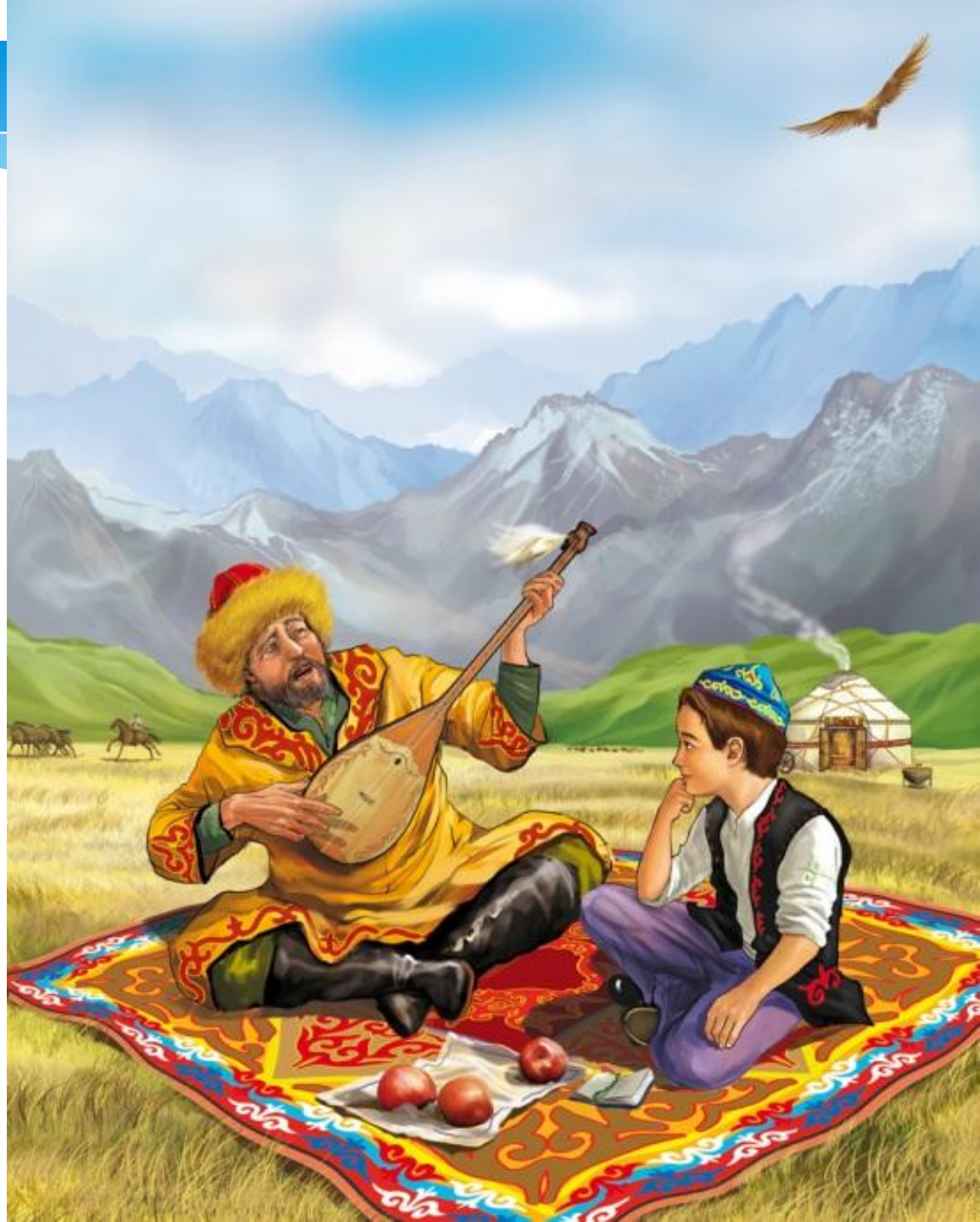
ДОМБРА

нако, самым излюбленным
ыкальным инструментом
ахов была и остается
савица-домбра. В далеком
шлом ее струны
отавливали из козлиных
шок, чем и достигалось
кное, мягкое и певучее -
хатное звучание домбры
естное многим.Домбру
ло совсем не сложно
отовить в условиях
евого быта, и история ее
никновения уходит
нями вглубь веков, о чем
детельствуют
еологические находки на
ритории Хорезма и
захстана, подтвердившие
ьма почтенный возраст
этого инструмента.

Особое место в музыкальной культуре казахов занимают народные песни.

Отрадно, что традиции песенно-поэтического искусства дошли до наших дней, во многом благодаря преемственным связям народных музыкантов и исполнителей. Ведь их творчество соединяло в себе и музыку, и обряд, и поэзию, а нередко и элементы сценического и драматического искусства. Все народные исполнители - акыны, жырши, домбристы обладали исключительным ассоциативным чутьем, тонким восприятием мира и уникальной памятью, благодаря чему в музыкальной истории казахов и сохранились многие видытрадиционного искусства.

С незапамятных времен повелось, что акынами казахи называли певцов-сказителей, которые с домброй в руках выступали перед публикой или состязались в айтысах - песенно-поэтических «спорах», сопровождавшихся домбристами-кюйши. Понятие «акын» включает в себя очень широкий, собирательный смысл. Воистину талантливым считался тот исполнитель, кто умел захватить слушателей филигранным рисунком стиха, стремительной искусной импровизацией и бьющей через край энергетикой происходящего действа.



Практически до XX века казахи придерживались родового уклада жизни, и любое значимое семейное событие отмечали торжественно, обставляли соответствующими обрядами, которые были поводом для создания напево как правило, служившими пояснением происходящего ритуала

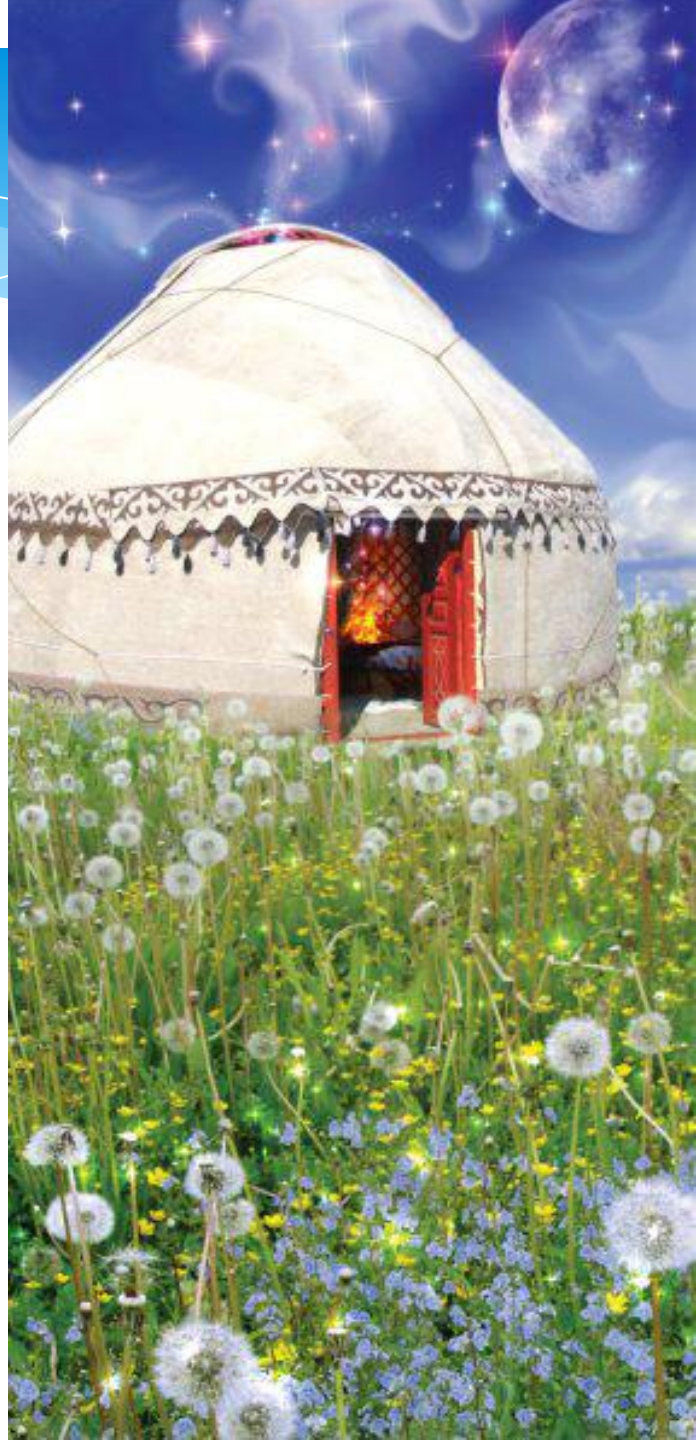
Очень интересны примеры обрядовых действий, почти полностью построенных на песнях. Например, во время казахской свадьбы непременно проходили айтысы (поэтические состязания). Вначале которых исполнители обязательно заводили песню «Той бастар» («Открытие торжества»). И эта обрядовая песня просто шаг за шагом рассказывала о сути вершащегося действа.

Такими же описательными повествованиями являются и песни невесты, совершающей ритуал прощания с отчим домом – «Танысу», «Коштасу». Или «Жар-жар» и «Беташар» - песни-назидания, исполняемые по приезду молодой жены в новую семью.

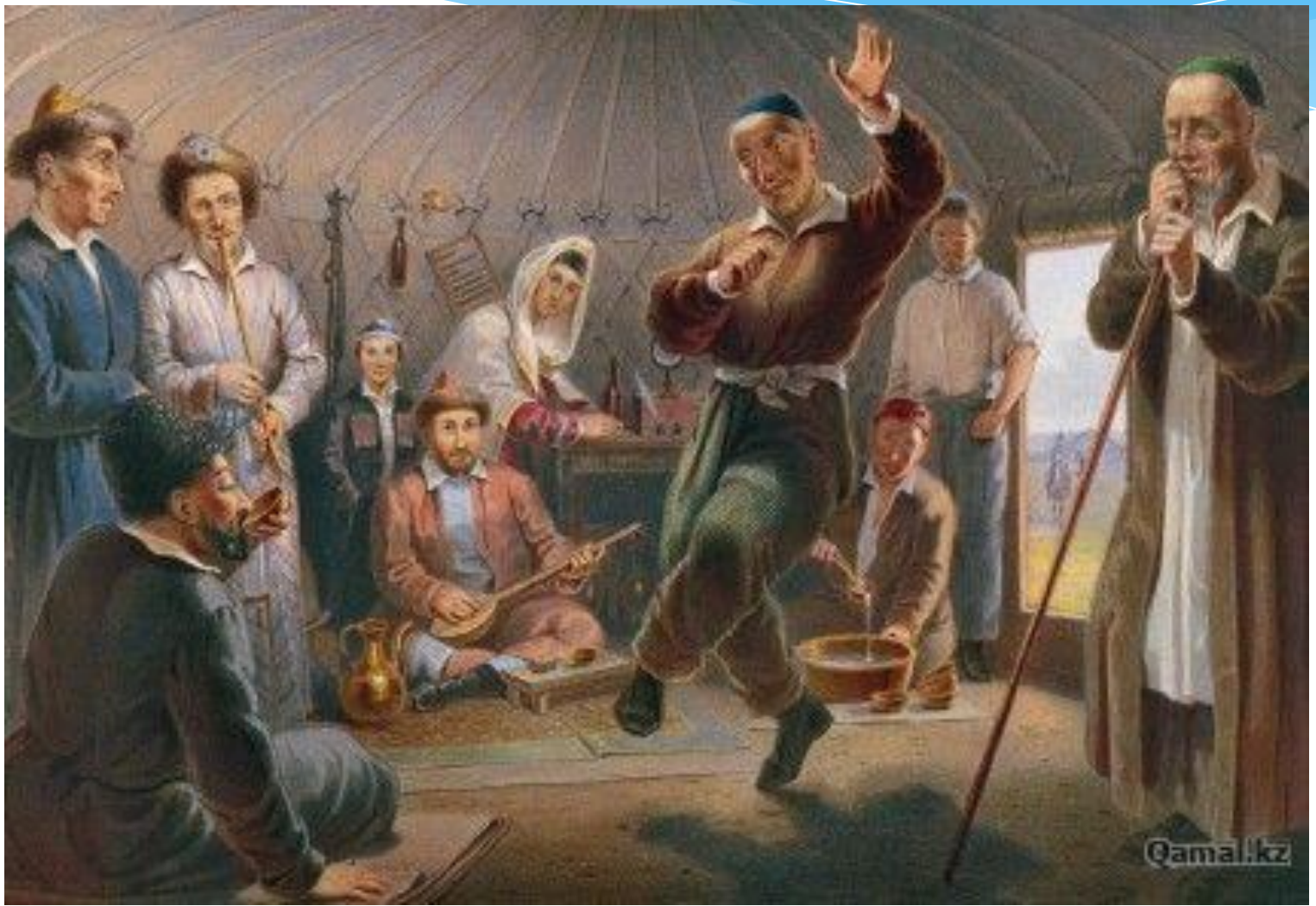
Обрядовые песни похоронно-поминального цикла носили не только ритуальный характер, но и эстетические функции. В такой цикл входили произведения, которые в характерной национальной манере показывали печаль, скорбь, тоску, горестное состояние. Отсюда и названия – «Дауыс» (стенать, причитать), «Жылау» (голосить).

Очень широко были распространены бытовые страдания - напевы об утратах. Яркий пример - плачь по уходящей молодости - «Жиырма бес» (двадцать пять)

Множество песен связано с жизненным циклом человека, скотоводческим календарем, кочевым образом жизни. Все это находило свое отражение в народной лирике, которая выражалась очень красивыми, пронзительными напевами, например, «**Ауылым кошып барады**» («**Откочевал мой аул**»).



Танец, как и другие виды национального искусства, издавна существовал в быту кочевников-скотоводов и в художественных образах передавал все его особенности.



Если разобраться, казахи всю свою жизнь проводят с песнями и пляской. Народные праздники, встречи друзей, свадьбы, банкеты, и даже похороны родичей не обходятся без песен и танцев. Им достаточно буквально нескольких домбр и сыбызгы, чтобы пуститься в пляс. Это народное искусство, как ни одно другое наглядно демонстрирует своеобразие жизни казахских кочевников и богатство их внутреннего мира.

Тематика народных танцев широка и многогранна, подтверждением тому служат сохранившиеся танцевальные миниатюры, среди которых: трудовые («ормек би» или танец ткачей), охотничьи пляски («коян би» — охота с беркутом на зайца, «кусбеги-дауылпаз» — обучение охоте ловчей птицы), а еще танцы-состязания («утыс би»), сатирические, шуточные, юмористические («насыбайши»), пародии на животных («ортеке» — архар-прыгун, «тепенкок» и «кара жорга»,— бег иноходца и танец скакуна, «аю би» — медвежья пляска), танцы с предметами.

Танцы казахов делились на бытовые и маскарадные, танцы в одиночку или групповые пляски. Нужно отметить, что в отличие от узбеков, таджиков и многих других восточных народов, исповедующих ислам, казахи имели парные танцы, исполняемые юношей и девушкой, такие как «коян-беркут» («Коян-буркит»).

Искусством джигитовки с детства владел каждый казах, а плясать стоя в седле, умели только профессиональные танцовщики, чьи обученные кони, как загипнотизированные, подчинялись заданному ритму. Такой танец непременно исполнялся под аккомпанемент домбры или барабана, которые задавали нужный темп, и служили основой для упорядочения танцевальных движений.

Казахские женщины, подчиняясь мусульманским законам, редко танцевали на публике, однако за долгие века развития музыкальной культуры и в женском танце сложился определенный набор танцевальных элементов и па.

В отличие от мужской пляски, танцы женщин более сдержаны и спокойны, в них нет резких движений и бешеного ритма. Главным выразителем хореографического рисунка здесь выступают глаза и руки танцовщиц.

Мягкие, плавные жесты, спокойные переходы из одного положения в другое, движения рук, сопровождающиеся вращением кистей «от себя» или «к себе», исполняемые легко и волнообразно, а иногда и обыгрывание предметов (зеркальце, цветок, коса) – основные атрибуты завораживающего танца казашек.

На современном этапе развития в Казахстане сформировалась разветвленная структура музыкальной культуры. Здесь каждый может найти то, что ему по душе. Наряду с исполнительским и композиторским творчеством в европейских жанрах в республике продолжают развиваться традиционные формы музицирования, функционирует мировая массовая музыка рок, эстрада, джаз) и религиозная музыка мировых концессий, фольклор и устные профессиональные традиции народов, населяющих Казахстан - уйгуров, корейцев, немцев, дунган, русских, татар.