

RU

Песенное искусство М. Омуркановой в контексте современных форм сохранения традиционной музыки

Абетекова А. Б.

Аннотация. Цель исследования - обоснование актуальности и педагогической ценности творчества М. Омуркановой в качестве музыкального учебно-методического материала. В статье представлены основные результаты экспериментального проекта «Кыргыз кайрык». Проект включает в себя воркшопы по освоению традиционной музыки через песенное искусство М. Омуркановой, интерактивные встречи с носителями и коллективное музицирование. **Научная новизна** исследования состоит в том, что материалы традиционной вокальной музыки впервые использовались в качестве учебного пособия для изучения музыкантами разных специальностей основ традиционной музыки. **В результате** показано, что проект, охвативший более 50 музыкантов за три года, продемонстрировал свою эффективность в вопросах интеграции образцов традиционной музыки в образовательный процесс кыргызских музыкантов.

EN

M. Omurkanova's Vocal Art in the Context of Current Efforts to Preserve Traditional Music

Abetekova A. B.

Abstract. The paper aims to reveal the pedagogical potential of M. Omurkanova's vocal heritage and to justify the relevance of its usage as educational and methodical material. The article presents the results of the experimental project "Kyrgyz Kayryk", which includes workshops on the development of traditional music on the basis of M. Omurkanova's vocal heritage, interactive meetings with traditional culture bearers and group music-making. The scientific originality of the study lies in the fact that the samples of traditional vocal music for the first time were used as a manual for musicians of different specialities. The research findings are as follows: the researcher shows that the project, which lasted three years and involved more than 50 musicians, justified its efficiency in solving the problem of introducing traditional music into educational process of the Kyrgyz musicians.

Актуальность темы данной работы заключается в том, что с течением времени и обновлением поколения молодых музыкантов Кыргызстана роль традиционной музыки и ее практическая ценность ставятся под сомнение современными исполнителями. Они часто расценивают ее как «музейное», статичное явление, неспособное сегодня полноценно интегрироваться в динамичную музыкальную жизнь. Пилотный проект «Кыргыз кайрык» строится на интерактивном обучении музыкантов основам традиционной музыки путем встреч с носителями и коллективной импровизации. Его результаты дали нам возможность доказать эффективность данной методики в вопросе внедрения традиционной музыки в деятельность молодых музыкантов Кыргызстана.

Задачи исследования:

- использование научно-исследовательских материалов традиционного музыкального искусства кыргызов в современном образовательном процессе;
- апробация идеи привлечения носителей (музыкантов старшего поколения, как правило, устной традиции) в образовательный процесс современных музыкантов;
- включение в обучение студентов-народников коллективной и сольной импровизации и композиции как дополнительной формы освоения теории традиционной музыки.

В методику исследования вошел немногочисленный опыт зарубежных стран, где успешно проведены подобные экспериментальные проекты в качестве практических инструментов сохранения традиционного

искусства среди музыкальной молодежи. Это академии современной музыки “Omnibus” (Узбекистан), “One beat” (США), “Silkroad” (США – Япония). В данной методике были применены инструменты педагогических и статистических исследований, основанные на наблюдениях и анализе складывающегося в проекте образовательно-познавательного процесса. **Теоретическая база** исследования опиралась на признанные научные музыковедческие и этномузыковедческие труды, в которых поднимаются вопросы изучения, сохранения и интеграции традиционного искусства в современное время. Среди них работы И. Мациевского, С. Елемановой, К. Дюшалиева и С. Утегалиевой. **Практическая значимость** работы заключается в том, что продемонстрированная модель освоения основ традиционной музыки и обозначенные формы работы могут быть адаптированы и успешно внедрены в систему государственного образования музыкантов любого звена.

Как и некоторые другие страны Центральной Азии, Кыргызстан испытал радикальные эпистемологические изменения, дважды пережив кризис в XX веке – в 1917 и 1991 годах. В разных формах эти кризисы сопровождались довольно резким отчуждением и отрицанием легитимности традиционных, более ранних форм знаний и мировосприятия коренного населения. Наблюдалась тенденция отчуждения коренных народов от их традиционной культуры и этнической идентичности. Некоторые из них предлагалось переосмыслить. Изменению и реформе подверглись определенные категории исполнителей традиционной музыки и жанры их творчества: дастаны и эпосы, ритуальные жанры. Традиционные способы понимания мира, способы образно-эмоционального общения считались признаком некоторой «отсталости» [1, с. 45]. Или же рассматривались сугубо как этнографическая архаика, которая, возможно, имеет лишь культурно-антропологическую ценность [6, с. 166]. Но и сегодня, много лет спустя, традиционные знания не рассматриваются как имеющий потенциал комплекс подходов для организации современного культурно-образовательного процесса в стране. Творчество кыргызских музыкантов мало изучено и мало документировано. Оно почти не используется в учебно-педагогическом процессе и не рассматривается в качестве разносторонне ценного материала для образования современного музыканта при постоянном дефиците учебно-методической литературы.

Исполнительская традиция М. Омуркановой на сегодняшний день остается одной из самых ярких, наряду с инструментальными и эпическими традициями кыргызского искусства. В рамках проекта ее творчество имело особое значение, так как сформировалось в переломные моменты истории нашей страны. Воспитанница и коренной представитель национальных музыкальных традиций, она достигла своего расцвета в период советской эпохи, соединив в своем творчестве оригинальность самобытного мышления и веяния нового времени. Для участников проекта «Кыргыз кайрык» она стала своего рода ролевой моделью артиста, который крепко опирается на национальные традиции. И в то же время с пользой интегрируется в неизбежные исторические изменения, не отрицая их.

Несмотря на то, что М. Омурканова не имела прямых учеников [2, с. 173], она оставила огромное количество поклонников и подражателей, испытавших мощное влияние ее искусства. Ее исполнительское творчество стало актуальным для нас не только потому, что ориентирует музыкантов на высокое мастерство и совершенство исполнения традиционных песен. Оно служит образцом выразительного, живого искусства и умения добиваться высоких целей в своей профессии, искусно адаптируясь в новых историко-культурных условиях. М. Омурканова родилась в период доминирования патриархальных устоев в традиционном кыргызском искусстве. На публичных, массовых мероприятиях можно было увидеть только искусство мужчин-музыкантов. Женское же исполнительство часто ограничивалось бытовым и обрядовым музицированием в узком кругу [3, с. 98]. Однако наступление советской эпохи, относительно равные условия труда и его разделение, дефицит кадров в только что открывшихся учреждениях культуры дали возможность М. Омуркановой всеми гранями своего таланта осветить не только отечественную, но и зарубежную сцену. При этом она оставила за собой статус певицы «из народа» – представителя подлинно кыргызского искусства.

С тех пор прошло немало времени. Сегодняшние постсоветские страны пережили развал Советского Союза, обрели суверенность и получили причудливые сочетания в культуре и искусстве своих наций. Однако, несмотря на независимое, казалось бы, существование, мы и сейчас наблюдаем явления, схожие с прошлым веком. С одной стороны, сегодня молодое поколение склонно считать традиционную музыку архаичной, неактуальной и потому неспособной конкурировать с современным динамичным музыкальным миром [7, с. 177]. С другой стороны, с распадом Союза и на фоне социально-экономического кризиса в стране многие люди старшего поколения, занимающиеся традиционной музыкой, ее носители остаются за бортом современной общественной музыкальной жизни. А такие культурные наследия, как творчество традиционных музыкантов, в том числе певческое искусство М. Омуркановой, зачастую не рассматриваются как живой, развивающийся, подвижный компонент ежедневной музыкальной жизни кыргызстанского общества. Все это сохраняется лишь в деятельности профессиональных музыкантов [5]. Многие представители традиционного кыргызского искусства встречают на своем пути необходимость переосмысления, где-то осознанной и добровольной, где-то вынужденной интеграции традиционного искусства с популярным массовым [4, с. 24]. В связи с исследовательской работой творчества М. Омуркановой и практикой преподавания в консерватории автор не раз анализировал сегодняшнее состояние и особенности традиционной культуры в Кыргызстане. Подобные мысли и искания инициировали в 2018 году создание уникального экспериментального музыкально-интерактивного проекта «Кыргыз кайрык». Это произошло при поддержке Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Кыргызской национальной консерватории и ОФ «Институт стратегии устойчивого развития». Главной задачей проекта было сохранение объектов кыргызской традиционной

музыки путем интеграции ее в современное музыкальное общество, вовлечения в традиционное искусство молодых отечественных музыкантов на основе творчества М. Омуркановой и других выдающихся кыргызских музыкантов XX века через интерактивное образование, встречи с носителями, прослушивания их музыки, через сочинение и импровизацию. Язык искусства в данном случае должен был помочь нам создать идеологический мост между поколениями кыргызских музыкантов через общность традиций и сознания. В контексте этих задач следует отметить важность использования материалов творчества известных традиционных музыкантов не только в историко-культурном аспекте. Необходимо расценивать его как эффективный и актуальный учебно-методический материал в подготовке музыкантов любого звена, что и было успешно опробовано в проекте [8]. Расшифровки песен и анализ исполнительского искусства М. Омуркановой, исследования в области ее репертуара и репертуарной политики, способы интерпретации материалов традиционной музыки, исполнительский стиль, сценический образ – все перечисленные темы стали материалом для анализа и обсуждения в рамках лекционной части проекта.

«Кыргыз кайрык» – первый в Кыргызстане интерактивный экспериментальный музыкальный проект. Участниками стали как представители академического (классического), так и музыканты традиционного (народного) направления. Конкурс был объявлен через социальные сети, афиши в профильных учреждениях. Время ожидания и сбора заявок заняло 2 месяца. Отбор желающих принять участие в проекте был осуществлен среди молодых музыкантов консерватории и других музыкальных учреждений на конкурсной основе. Каждый кандидат должен был отправить резюме и две версии MP3 композиции собственного сочинения. Лагерь проходил в уникальных природных условиях. Участники жили в юртах на южном берегу озера Иссык-Куль, среди гор, без Интернета и мобильных телефонов, исходя из убеждения, что природа – это не только среда обитания, но и источник вдохновения [9]. Проект объединил композиторов разных стилей: представителей минимализма, традиционных композиторов-импровизаторов, сказителей эпоса (манасчы), вокалистов и инструменталистов.

Основные формы работы были представлены:

- 1) лекциями-обсуждениями на темы теории традиционной музыки: формы и жанры, исполнители и композиторы, современные исследования в области традиционной музыки, разбор музыкальных произведений, исполнение и анализ;
- 2) сочинением индивидуальной и коллективной импровизации под менторством композитора-консультанта;
- 3) встречами с выдающимися кыргызскими музыкантами старшего поколения. В ходе проекта у участников была возможность живого общения с носителями традиционной музыки, прослушивания их исполнения и дискуссий.

Особая часть нашего проекта – работа с носителями традиционных знаний. К сотрудничеству были приглашены именитые музыканты старшего поколения, знатоки традиционной кыргызской музыки. Как правило, часто это и исполнители, и педагоги. За три года проекта мы сотрудничали со следующими музыкантами: С. Шабданов – известный исполнитель на комузе, наследник южной региональной исполнительской стилистической школы; Н. Иманалиева – потомственная плакальщица, которую мы пригласили с малой родины М. Омуркановой; Н. Нышанов – педагог, исследователь, мультиинструменталист, композитор; известные сказители эпоса К. Сыдыков и С. Кочорбаев.

Сочинение как форма работы выбрана была нами не случайно и не имела главной целью появление новых музыкальных произведений. Сочинение и импровизация стали формой понимания *теории через практику*. Музыкант постигает закономерности музыки через освоение этой музыки этапами:

- размышление (образно-эмоциональное усвоение);
- исполнение-подражание;
- собственно импровизация;
- закрепление произведения (работа с формой).

Эта форма работы стала наиболее сложной, но и самой эффективной и плодотворной. Именно коллективное и индивидуальное музицирование породило множество вопросов у самих участников. А также подсказало много ответов через творческие инсайты, дало возможность музыканту задействовать интуицию и фантазию, понять логику произведения, легче усвоить то, что было бы намного сложнее понять и запомнить через текстовую и словесную информацию. Музыкантам давалось 5-7 минут для обдумывания мелодии на заданный мелодический отрывок (мы использовали отрывки песен из репертуара М. Омуркановой). При желании или при сложностях с импровизацией музыкант мог перейти на письменное написание вариаций на заданную тему. На коллективной импровизации на заданную тему участники, сидя в кругу, по очереди исполняют свою оригинальную вариацию в разных степенях близости от первоначальной темы [10]. Отметим, что данная форма работы задействует «творческие мышцы», запускает мыслительно-аналитические процессы у студентов. Возникают обсуждения, интересные вопросы, и рождается множество выразительных мелодий. Мы с большим сожалением отмечаем отсутствие импровизации для студентов народных факультетов как формы работы на спец. предметах. Это значительно сужает мышление и исполнительско-композиторские навыки студента.

По итогам лагеря участники всегда дают отчетный концерт, столь важный в первую очередь для самих участников. Этот факт всегда оказывается шокирующим для участника. Сцена, публика, ответственность за свое авторское сочинение – молодые музыканты впервые в полной мере осознают роль артиста, музыканта, которая зачастую кажется студенту незначительной и незаметной. Именно сцена – большая, профессиональная, публика, внимательно слушающая тебя... Разве не это являлось вдохновляющим рычагом в росте таланта М. Омуркановой,

которая сначала появилась на сцене районного, областного театров, позднее на сцене столичной филармонии, а затем выступила на декаде кыргызского искусства в Москве? Это сильное психологическое, позитивное переживание для молодых профессионалов. Оно обычно производит революцию в мышлении, давая им понять, что они могут больше и лучше, чем они себе это представляли раньше. Это и дисциплинирует, и вдохновляет безусловно.

Начавшись в 2018 году и получив хорошие результаты, проект был поддержан вновь и состоялся трижды: в 2018, 2019, 2020 гг. За три года проект охватил в прямом воздействии свыше 50 участников, которые дали концертные выступления для публики свыше 1500 человек, не считая интернет-ресурсы. Было нотировано свыше 30 оригинальных произведений участников, которые в виде сборника были распространены в ДМШ регионов страны.

По результатам проекта мы пришли к **выводам**, что использование материалов творчества традиционных музыкантов – в нашем случае обращение к исполнительскому искусству М. Омуркановой – является не только актуальным педагогическим инструментом в изучении традиционного искусства, но и универсальной базой для творческого и духовного объединения музыкантов разных профилей и разных поколений, что особенно важно в эпоху острых идеологических противоречий в стране и в мире. Основной формой работы проекта «Кыргыз кайрык», кроме встреч с носителями, стала импровизация, выбранная нами как способ усвоения теории традиционной музыки в практике. Внедрение этих форматов обучения в учебный процесс музыкантов мы настоятельно рекомендуем как для ДМШ, так и для музыкальных училищ и консерваторий. Встречи с носителями (музыкантами устного профессионализма) были бы крайне полезными для студентов народных факультетов, которые усваивают традиционную музыку в академической среде, вне естественной среды ее бытования, без традиционного формата «наставник – ученик». С одной стороны, мы наблюдаем дефицит кадров и нотно-учебной литературы, с другой – незанятость и некоторую неприспособленность носителей старшего поколения музыкантов. В этих условиях взаимодействие этих лиц было бы и логичным, и полезным.

Также стоит отметить, что многочисленные исследования отечественных ученых в области традиционной культуры и музыки следовало бы частично включить в библиотеки музыкальных учреждений, остро нуждающиеся в обновленной литературе. Это также могло бы помочь избежать изолированного существования этих исследований лишь в узкой научной среде. Отметим отсутствие на уроках традиционного факультета импровизации. А ведь она лежит в основе кыргызской музыки: эпос, обрядовые и ритуальные песни, инструментальные пьесы и лирические песни. Культурно-социальная обстановка в Кыргызстане говорит о необходимости сохранения традиционной музыкальной культуры. Нужно экспериментировать в самых разных, в том числе и современных, форматах и механизмах национально охранительной деятельности, адаптации и использовании наиболее эффективных из них в системе образования музыкантов. В настоящее время традиционная культура и искусство как предмет самоопределения нации все больше становится задачей узкой общественности и неправительственных структур. Немалые усилия по возрождению, сохранению и распространению традиционной кыргызской музыки и обучению молодого поколения музыкантов были предприняты организациями «Устатшакирт» и «Устатшакирт плюс» (проекты Музыкальной инициативы Ага Хана в странах Центральной Азии). Деятельность музыкальных коллективов «Ордо Сахна», «Акак», «Камбаркан» способствовала концертной пропаганде кыргызской традиционной музыки в стране и за рубежом. Среди них проект «Кыргыз кайрык» стал одним из первых интерактивных музыкально-образовательных площадок в Кыргызстане. Он презентовал новый формат концентрированного, интерактивного обучения музыкантов разных специальностей. Мы стремимся сделать результаты проекта более устойчивыми и в будущем планируем создание учебника по сольфеджио на основе традиционной музыки: новейших расшифровок образцов аутентичной кыргызской музыки и избранных сочинений участников «Кыргыз кайрык».

Список источников

1. Алагушев Б. Таланттардын тагдырынан. Бишкек: Шам, 2011. 356 с.
2. Алагушев Б., Койгелдиева Т., Турдумамбетова Ш. Кыргыз музыкасынын тарыхы. Фрунзе: Мектеп, 1989. 208 с.
3. Дюшалиев К. Традиционная музыка: теория и методика. Бишкек: Мага, 2012. 232 с.
4. Мацневский И. О дифференцированности морфологических доминант в традиционной музыке // Искусство устной традиции. Историческая морфология: сборник статей к 60-летию И. И. Земцовского. СПб.: РИИИ, 2002. С. 12-27.
5. Уметалиева-Баялиева Ч. Этногенез кыргызов: музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование. Бишкек: Бийиктик, 2008. 288 с.
6. Утегалиева С. Звуковой мир тюркских народов: теория, история, практика (на материале инструментальных традиций Центральной Азии). М.: Композитор, 2013. 528 с.
7. Утегалиева С. Формирование музыканта в традиции // Музыка Казахстана: произведение и исполнитель: сб. науч. ст. / под общ. ред. Д. Жумабековой, Г. Бегалиновой. Алматы: КазНИИКИ, 2000. С. 175-190.
8. Mission [Электронный ресурс]. URL: <https://1beat.org/mission/> (дата обращения: 12.04.2020).
9. Omnibus [Электронный ресурс]. URL: <http://ilkhom.com/omnibus-3/> (дата обращения: 01.05.2020).
10. Silkroad [Электронный ресурс]. URL: <https://www.silkroad.org/about> (дата обращения: 28.08.2020).

Информация об авторах | Author information**RU****Абетекова Алтынай Борончиевна¹**¹ Институт философии и политико-правовых исследований
Национальной академии наук Кыргызской Республики, г. Бишкек**EN****Abetekova Altynai Boronchievna¹**¹ Institute of Philosophy and Political-Legal Research of Kyrgyz Academy of Sciences, Bishkek¹ *altiabt7@gmail.com***Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 21.08.2020; опубликовано (published): 30.12.2020.

Ключевые слова (keywords): искусство устной традиции; кыргызская музыка; Мыскал Омурканова; импровизация; «Кыргыз кайрык»; oral folk art; Kyrgyz music; Myskal Omurkanova; improvisation; “Кыргыз кайрык”.