

ОБ ИСТОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ КАРАКАЛПАКСКИХ ЖЫРАУ

Шахида Нурлыбаевна Бердиханова

shahida88@bk.ru

ГКУз

Институт узбекского национального музыкального искусства им.

Ю.Раджабий

Аннотация: Каракалпакстан - это земля древней культуры, в котором сохранилось большое количество памятников древности и средневековья, обладающий богатейшим культурным наследием, включающим памятники археологии и архитектуры, богатейший фольклор, обряды, традиции. Тема данной статьи обусловлена потребностью возрождения национальных традиций, возросшим интересом к творчеству народных сказителей баксы и жырау, которое в свою очередь, составляет неотъемлемую часть каракалпакской традиционной музыки.

Ключевые слова: каракалпакская традиционная музыка, эпическое наследие, дастан, баксы, жырау, дастанные напевы, исполнительство, композиция

ON THE ORIGINS OF THE KARAKALPAK ZHYRAU PERFORMANCE TRADITION

Shahida Nurlybaevna Berdikhanova

shahida88@bk.ru

State Cultural Institution of Uzbekistan

Institute of Uzbek National Musical Art named after Y.Radjabiy

Abstract: Karakalpakstan is a land of ancient culture, which has preserved a large number of monuments of antiquity and the Middle Ages, possessing a rich cultural heritage, including monuments of archeology and architecture, rich folklore, rituals, traditions. The topic of this article is due to the need to revive national traditions and the increased interest in the work of folk storytellers Baksy and Zhyrau, which in turn forms an integral part of Karakalpak traditional music.

Keywords: Karakalpak traditional music, epic heritage, dastan, bakhsy, zhyrau, dastan melodies, performance, composition

В последний период в Узбекистане особое внимание уделяется развитию культуры, в частности музыкальному искусству и восстановлению эпического наследия, что, безусловно, послужило стимулом для развития и обогащения культуры Узбекистана. В Указе Президента Республики Узбекистан «О проведении международного фестиваля искусства бахши» определены такие актуальные задачи, как сохранение и развитие образцов национального узбекского искусства бахши и дастана (сказителей), воспитание в сердцах молодежи уважение и внимание к данному виду искусства, укрепление дружбы и братства между различными народами, дальнейшее расширение творческого сотрудничества, духовно-культурных отношений на международном уровне. «Исконная история и культура любого народа олицетворяются, прежде всего, с его устным творчеством - фольклором, народным эпосом и является бесценным источником в сохранении и развитии национальных ценностей и традиций» [1] делает актуальным вопрос исследования устного народного творчества, которая составляет базовую основу богатейшего духовного наследия каракалпакского народа.

Музыкальное искусство каракалпакского народа берёт свои корни из древней и средневековой культур, вобрав в себя элементы различных культурных традиций, с которыми они сталкивались на протяжении веков. Каракалпаки живут на территории, расположенной в Приаралье, вдоль реки Амударьи и Сырдарьи.

Исторические основы музыкального искусства брали начало с глубокой древности, о чем свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, проведенные в различные годы многими экспедициями, в том числе Хорезмской археолого-этнографической экспедицией под руководством легендарного исследователя С.П.Толстова.

Круг археологических исследований в Каракалпакстане постепенно расширяется и открывает новые секреты культурного наследия. Один из таких уникальных объектов - это городище Топрак кала, которое расположено в Элликкалинском районе Республики Каракалпакстан, среди многочисленных развалин древних крепостей.

Эти исследования показывают, что древние традиции музыкального творчества каракалпаков имеет глубокие корни, уходящие в прошлое. Исследования показывают, что в региональных традициях музыки и поэзии присутствуют элементы, которые могут датироваться многими веками назад. Использование природных инструментов, таких как рога или ударные, свидетельствует о том, как музыкальное искусство развивалось в слиянии с земледельческой и кочевой культурами.

Музыкальное творчество получило свое дальнейшее развитие и в средневековый период и отразилось в качестве особого влияния в современном искусстве. В Средние века, особенно с развитием Великого Шёлкового пути, музыкальные традиции каракалпаков обогатились элементами персидской, арабской и тюркской культур. Это были времена, когда торговые пути способствовали обмену не только товаров, но и культурных практик. Музыка стала важной частью общения и ритуалов, укрепляя идентичность народа. Каракалпакская музыка уходит корнями в культуру древних кочевых племен, таких как печенеги, кипчаки, и имела общие корни с музыкой и фольклором других тюркских народов. Музыкальные произведения XIV-XVI веков, такие как песни «Едиге», «Орак» и «Шора», считаются общими для каракалпаков, казахов и ногайцев и отражают общую музыкальную традицию того периода.

В XVIII-XIX веках каракалпаки отстаивали свое право на независимость и вели героическую борьбу с казахскими и хивинскими ханами. Казахский хан Абулхайр одержал победу в сражениях, поэтому многие каракалпаки покинули родные края. Певец-музыкант Джиен-жырау создал одно из самых известных произведений каракалпакской музыки «Народ - скиталец», в котором описываются испытания каракалпакского народа того времени. Этот вечный шедевр сохраняется на протяжении поколений, и до сих пор исполняется народными певцами.

История возникновения эпоса и искусства жырау, уходит в глубокую древность, о котором свидетельствуют сохранившиеся исторические памятники древнетюркских племен. Здесь веками, а подчас тысячелетиями в устной форме сохранились легенды и предания, передававшиеся от поколения к поколению, от народа к народу. По мнению исследователей, первые письменные истоки формирования эпоса и их исполнителей сводятся к орхоно-енисейским надписям, датирующимся VIII-XII вв. Данные памятники содержат небольшие тексты на надгробных камнях, в которых зафиксированы исторические сведения о правителях Восточнотюркского каганата. Важным источником, отражающим эстетические представления древнетюркской литературы и эпоса в том числе, является «Диван лугат ат-турк» («Собрание тюркских наречий») Махмуда Кашгарий написанный в 1073 г. Наряду с лексикографическими комментариями в данный словарь, включены образцы устного народного творчества и письменной поэзии, где также содержатся отрывки из героического эпоса [2].

В каракалпакском музыкальном наследии исторически сложились две исполнительские традиции дастанного творчества - *бахсы* и *жырау*, которые сохраняются и в настоящее время. Необходимо подчеркнуть, что бахсы и жырау, являются ведущим направлением творческой деятельности

каракалпаков, олицетворяющих специфику музыкального языка каракалпакского эпоса. *Бахсы* исполняют в основном дастаны лирического содержания, а *жырау* - героического. Музыкальным инструментом бахсы является дутар, а у жырау - кобыз. Специфической особенностью каракалпакского эпоса служит преобладание в них героических дастанов.

Жырау - происходит от слова *жыр* - «эпос», «сказание». Жырау являются талантливыми исполнителями художественного наследия народа: прежде всего, дастанов героического содержания, исторических напевов, *терме*¹, *толгау* (*толгау*)², назидательных и нравоучительных песен. Эти искусные поэты и музыканты не только мастера традиционных инструментов, но и рассказчики, которые передают устную историю и мудрость каракалпакского народа через свои трогательные композиции. Основным инструментом жырау - старинный струнный смычковый кобыз. Кобыз напоминает виолончель, его так же сжимают между коленями и играют смычком, отличие лишь в размерах.

Пение жырау широко распространилось в конце XVIII века, и самыми яркими представителями были Джиен-жырау и Кунходжи. Под душещипательные мелодии поэты-музыканты рассказывали поэмы о нелегкой судьбе каракалпаков, вынужденных покинуть родину.

Известно также, что и среди других народов Средней Азии и Казахстана с ранних времен бытовало искусство жырау. О популярности исполнительской традиции жырау среди тюркских народов писали в XIX веке известные ученые Н.Ильинский, В.Радлов, И.Буданов, Ч.Валиханов. В своих исследованиях они убедительно доказали что слово «жырау» («сказитель») произошло от слова «жыр» («эпос», «эпическая поэма»), а слово «жырлау» обозначает «исполнять эпическую поэму под аккомпанемент кобыза».

Кобыз - самый древний инструмент, бытовавший в музыкальной традиции тюркских народов. О происхождении этого инструмента в сказаниях жырау существуют многочисленные легенды, где создателем инструмента считается Коркут. Как отмечает Карл Райхл, «Несмотря на то, что рукописи «Книги моего деда Коркута» датируются XVI столетием, можно привести сведения в пользу того, что сами сказания появились еще в то время, когда Огузы населяли низовья Сырдарьи, то есть в период между IX-XI вв.» [4.,98]. О древних корнях происхождения инструмента кобыза также свидетельствуют упоминания в «Девону лугатит турк» Махмуда Кашгари, написанном в XI веке, где из музыкальных инструментов приводится кобыз. Человека играющего на кобызе,

¹ *Терме* - краткие лирические строки назидательного, нравоучительного, воспитательного содержания исполняемые в начальных разделах дастанов.(перевод с каракалпакского - Б.Ш)[2.8,38]

² *Толгау(раздумья)* - философско-дидактический жанр в фольклоре и индивидуальном творчестве казахов, каракалпаков, ногойцев. Становление жанра толгау приходится на XII—XIV века. Ведущее место в толгау занимает социально-политическая, философская тематика. [https://kartaslov.ru]

в словаре называют «қўбузлуғ», что, несомненно, доказывает древние корни происхождения этого вида исполнительского искусства в тюркоязычных странах [3.,368].

Особенностью исполнительской манеры жырау является пение «горловым» (внутренним закрытым) голосом, который под аккомпанемент кобыза создает необычайную, завораживающую слушателя, атмосферу.

Жырау используют мелодии не только как внешнее обрамление, они являются неотъемлемым элементом сказительского искусства, служившим для раскрытия каждого образа и действия.

Основным отличием исполнительской традиции жырау заключается в сохранении и передаче от поколения к поколению свойственной им аутентичной манеры, проявляющейся прежде всего в особенностях исполнения и соблюдении традиционного репертуара.

В целом, музыкальное искусство и творческое наследие каракалпакских жырау является результатом долгого и сложного взаимодействия местной традиции с древними и средневековыми культурами. Археологические находки подтверждают богатство и разнообразие этого наследия, которое продолжает жить и развиваться в современности. В свою очередь, отражение в современной культуре музыкального искусства каракалпакского народа активно сохраняет и развивает традиции, основанные на историческом наследии. В ритуалах, праздниках и других общественных мероприятиях традиционная музыка занимает центральное место. Следовательно, жырау передают знания и навыки из поколения в поколение, что свидетельствует о глубоких корнях музыкального искусства в культуре каракалпаков.

Использованная литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 ноября 2018 года «О проведении международного фестиваля искусства бахши» ПП-3990. Электронный ресурс: <https://nrm.uz>
2. Бердиханова Ш.Н. Метроритмические основы каракалпакских дастанов. Автореферат дисс...по искусствоведению (PhD). Т., 2022. - 52 с.
3. Девону луғатит турк. Индекс-луғат. Ғ Абдурахмонов, С Муталлибов иштироки ва тахрири. - Т.: Фан, 1967. - 547 с.
4. Kulchigayeva M.M. On the origins of the musical art of the Karakalpak people // The European Journal of of Arts Scientific journal. 2025, No.1. - С.47-51.
5. Райхл К. Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. Пер.с англ.: В. Трайстер. - М.: Восточная литература. 2008.- 381 с.