Культура Казахского ханства в XVI–XVII веках была культурой сложившейся казахской народности, вобравшей в себя культурные ценности предков. В силу особенностей кочевого образа жизни было развито прикладное искусство в оформлении убранства юрты, одежды, оружия, посуды, в оформлении войлока, ковров – текемет, тускииз, сырмак и других. Орнамент и узоры сохранили преемственность от древних скотоводческих племен. В основном это были космогонические мотивы: айшик-гуль – лунный цветок, жулдыз-гуль – звездный цветок, шыккан кун – восход солнца; зооморфные мотивы: кошкар муюз – рог барана, марал муюз – рог оленя, контуры животных; растительные мотивы: стебли, листья, цветы, плоды; геометрические фигуры. Орнамент обычно симметричен. Цвета имели свой символ: синий – небо, красный – солнце, огонь; белый – истина, радость, счастье; желтый – разлука, печаль; черный – символ земли; зеленый – молодость, весна.

Согласно казахским обычаям, праздновались такие события, как: рождение ребенка, свадьба, избрание хана, победа над врагом, религиозные праздники. На праздниках устраивали игры: скачки – байге, борьба – курсе, борьба двух всадников – сайыс, борьба за тушу козла кокпар. Праздники сопровождались музыкой, айтысами – состязанием акынов импровизаторов. Важное место отводилось празднованию нового года – Наурыз, который отмечался в день весеннего равноденствия – 22 марта. Люди в этот день поздравляли друг друга с праздником, готовили специальное блюдо – наурыз коже, символ изобилия. На торжествах за дастарханом строго соблюдался традиционный порядок. Люди садились на строго определенные места с учетом возраста и положения в обществе, соответственно распределялось угощение в виде определенных частей туши животного (голова, грудина и т.п.).

Казахи пользовались традиционным календарем. Годы объединялись в 12 летние циклы как у многих народов Азии. Они имели названия определенных животных. Были люди, занимавшиеся счетом времени и предсказанием погоды – есепши. Казахи имели знания о небесных светилах, звездах, созвездиях, планетах. Они выделяли Полярную звезду, Созвездие Большой Медведицы, Малой Медведицы, Венеру, Марс, Млечный путь и другие. Например, созвездие Большой Медведицы называлось Жетыген – семерка, Жеты карт – семь старцев и т.п. Это созвездие служило астрономическими часами, по нему менялись сторожа стад.

В XVI–XVII веках казахи официально исповедовали ислам. Центрами его распространения были Туркестан, Хорезм, Бухара. Ислам сочетался с доисламскими верованиями, основанными на культе неба – Тенгри. Казахи почитали дух земли – Жерана, воды – Суана, им посвящали горы, утесы, камни причудливых форм, пещеры, рощи, одинокие деревья, родники. Святым местам приносили жертвы. Сохранялся культ покровителей скота. Большую роль играл культ огня.

В XVI–XVII веках в Казахстане развивалось устное народное творчество и письменная литература. Устное творчество представлено поэтами-импровизаторами – акынами, сказителями – жырау. Известны имена таких жырау, как Шалкииз-жырау (XV век), Доспамбет-жырау (XVI век), Жиембет-жырау (XVII век). В эпических произведениях того времени рассказывалось о ратных подвигах батыров, защищавших народ от набегов чужеземцев: «Ер-Таргын», «Камбар», «Алпамыс», «Кобланды». К социально-бытовым поэмам относятся «Козы-Корпеш и Баян-Слу» – степная «Ромео и Джульетта». Не менее известны «Кыз-Жибек», «Кульшекыз», «Макпал», «Слушаш». В XV веке жил и творил, по словам Ч. Валиханова «кочевой философ» Асан-Кайгы, Асан-горемычный, печальный, скорбный, мечтавший «о земле обетованной».

Казахи использовали арабский алфавит, образование носило религиозный характер. Письменная литература была в виде религиозных и исторических книг. Существовали исторические сочинения и генеалогии – шежре. Наиболее важным памятником является книга «Джамидат-таварих» (сборник летописей), который посвящен истории казахов XV–XVI веков. Автор книги бий из рода Жалаир Кадыргали. В XVI веке жил и творил историк Мухаммед Хайдар Дулати, его произведение «Тарих-и-Рашиди» содержит бесценные факты из жизни Казахского ханства.

В жизни кочевников большую роль играло музыкальное искусство вокальное и инструментальное. Распространенными музыкальными инструментами были домбра, кобыз, сыбызгы. Струнные, смычковые, духовые, ударные, шумовые инструменты. Музыканты создавали инструментальные произведения – кюи на разные темы.

В период позднего средневековья в XVI–XVII веках сложились и закрепились главные элементы культуры казахов.

Культура казахов в XV–XVIII ВВ.: творчество Жырау.

Период XV – начала XIX вв. занимает особое место в истории культуры казахского народа. Именно в это время сложились своеобразное устное народное творчество, оригинальное музыкальное искусство. Развитие духовной культуры казахов было частью общего исторического процесса. С XIX в. началось постепенное разрушение традиционных духовных ценностей казахского общества, традиционной казахской культуры.

XVIII веке в культуре казахов сохранились все традиции, присущие средневековым кочевым образованиям Евразии. Это ярко проявляется как в материальной, так и в духовной культуре. Сокровища устной литературы создавали и передавали из поколения в поколение талантливые люди – акыны, жырау, певцы- импровизаторы.

В XVIII веке особой популярностью пользовались песни-толгау – размышления и наставления в стихах., авторами которых были известные жырау – Казтуган Суюнши улы, Доспанбет, Шалкииз, Бухар, Умбетей, Актамберды и другие. Жырау были поэтами-импровизаторами. Нередко жырау были видными политическим деятелями, советниками ханов, главами родов, военачальниками.

Одним их наиболее известных и почитаемых среди казахов жырау был Казтуган Суюнши улы. Он родился в низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в семье бия Ногайского улуса. Его песни – образец кочевнической поэзии, наполненной особым отношением к природе. Казтуган, будучи одним из известных ногайских военачальников, воспевал воинские подвиги, выступал за объединение степных племен.

Доспанбет-жырау родился в 90-годах XV в. в городе Азау, побывал в Бахчисарае и Стамбуле. Поэзия Доспанбета – поэзия воина и защитника Родины. Его песни рассказывают-нам о походах и подвигах, чести и долге воина. Доспанбет-жырау погиб в бою.

Большой след в культуре казахского народа оставил Шалкииз-жырау Тиленши улы (16 в.). Поэзия Шалкииза глубоко философична, полна сложных художественных образов, патриотична по тематике. Шалкииз реформировал казахское стихосложение, был исполнителем героических эпосов.

Традиции поэзии жырау прододаили и обогатили Маргаска-жырау и Жиембет-жырау (17 в.). Маргаска был не только поэтом, но и, воином, участвовал в боях против Турсын-хана. Он является автором героической поэмы «Есим». Жиембет Бортогашулы из рода алшын был бием Младшего жуза при Есим-хане, участвовал в войнах против ойратов и Турсын-хана.

Акгамберды-жырау Сарыулы (18 в.) родился в Южном Казахстане, в районе Каратау, и уже в детском возрасте стал известен как поэт- импровизатор. Он активно участвовал во всех антиджунгарских войнах, а в 50-х годах 18 в. возглавил движение казахов на восток, на земли, отвоеванные у Джунгарии.

Умбетей Тилеу улы (18 в.) воспевал героическую борьбу с джунгарами, стремление народа к мирной жизни. Наиболее известно произведение Умбетея, посвященное Богенбай-батыру.

Особой популярностью в XVIII в. пользовался Бухар Калкаман улы (1684–1781). Бухар-жырау был одним из влиятельных биев при Тауке-хане и Абылае. Он автор большого количества песен, посвященных единству государства, защите его от внешних врагов.

Жырау не только певец-импровизатор, но и выразитель интересов рядовых общинников – свободных кочевников. Толгау иногда исполняется как пророчество, в той или иной степени жырау выполняет в обществе кочевников миссию жреца. Песни толгау полны философских раздумий о смысле жизни, гармонии мира.

Не говори, что над землей Луна никогда не зайдет,

Что озеро, сколько воды ни пей.

Своих не утратит вод. Не говори, что на пустыре

Не появится озеро.

Не говори, что в глуши, где курая нет,

Не будет бродить кулан.

Не говори – от белых кобыл

Хороших не жди жеребят,

Не говори – толстобрюхий бай

Все время будет богат.

Не называй бедняка бедняком

Не говори, что, разбогатев,

Не откочует он со скотом

Опередив всех на джайлау.

Не называй бедняка бедняком

Не знаешь ты, кем он будет потом.

Он может в центре степного пространства

Один выстоять против толпы,

И за обиды свои отомстить.

(Бухар жырау).

Только в конце XVIII века постепенно ослабевает эта традиция, свидетельством чего является новая плеяда акынов – Котеш, Шал и другие. В эпоху полного господства фольклора, к письменной можно отнести только религиозную литературу, связанную с распространением в Казахстане суфизма.

Инструментальная музыка казахского народа

Казахи – прямые наследники неповторимой культуры тюркской кочевой цивилизации. Жившие до начала прошлого века в условиях кочевничества, они, несмотря на коренные изменения условий жизни в современную эпоху, смогли сохранить основы своей духовной культуры. И самым прекрасным и одновременно самым сокровенным наследием этой культуры является традиционная музыка, насчитывающая тысячи образцов самого разнообразного по видам и жанрам музыкального и музыкально-поэтического творчества Кюи – богатейшая часть этого музыкального достояния; это – один из самых высоких жанров инструментальной музыки, содержание и форма которой, развиваясь, достигли совершенства.

Слово «кюй» (күй) у ряда тюркских народов – этномузыкальный термин. Сущность его связана с психоэмоциональным началом и соотносится с понятиями «состояние», «настроение». Отсюда понятны психологизм и сама природа этого жанра, который призван отражать все движения человеческой души, что, однако, не противоречит таким особым его качествам, как повествовательность, изобразительность, персонификация. Говоря в общем, кюи – это инструментальные пьесы, весьма небольшие по времени звучания (2–4 мин.), но очень глубокие по содержанию и отточенные по форме, со сложным ритмом и развитой мелодикой, которые отражают как некоторые жанровые черты, так и определенную логику музыкального мышления.

Нет достоверных сведений о том, когда зародился жанр кюя. Одни исследователи возводят его генезис к очень давним временам – к гуннскому, древнетюркскому периоду. Другие говорят о том, что эта музыка была массовой, распространенной среди всего населения – от Каракорума до Едиля (Волги) в Средние века. Так или иначе, архаические сюжеты легенд, сопровождающие ряд кюев, их содержание и лексика, следы древних, доисламских верований в этих сюжетах, как и сама музыкальная структура кюев, являются как будто весьма достоверными свидетельствами древности их происхождения.

Кюи исполнялись в основном на трех инструментах – домбре, кобызе и сыбызгы (продольная флейта). Наиболее распространенной и одновременно самой развитой, достигшей профессионального уровня областью инструментальной музыки являются домбровые кюи.

Домбра – двухструнный щипковый инструмент; он относится к типу древних хордофонов, которые, развиваясь, в своих самых разных видах дошли до наших дней. Инструменты этого типа под названиями, близкими названию «домбра», сохранились у татар, башкир, узбеков, алтайцев, киргизов, туркменов, таджиков, калмыков и других народов (думбыра, думбара, думбрак, домбр, танбур и т.д.). Эта схожесть названий и типологическое сходство самих инструментов, широко распространенных именно в Центральной Азии, позволяют говорить о естественности их происхождения на этой территории. Казахская домбра, которую казахи ставят в доме на самое почетное место (төр), отличается мягкостью, бархатистостью звучания и большими выразительными возможностями. Ее диапазон охватывает 1,5–2 октавы, особенности же конструкции и формы предопределяются принадлежностью инструментов к региональным разновидностям.

Одна из причин популярности домбры в том, что под ее аккомпанемент звучат также и традиционные казахские песни устно-профессиональной традиции. Но жанром, по-настоящему раскрывшим тембровые, звуковысотные и технико-исполнительские возможности инструмента, является, конечно, кюй, который, начав формироваться еще в древности, достиг пика своего развития и совершенства в XIX веке.

В соответствии с географическим положением обширных регионов Казахстана и их историко-культурным своеобразием в казахской инструментальной музыке сложились разные региональные (локальные) традиции, композиторские школы и стили исполнения домбровых кюев: это восточно-казахстанская (Шығыс), аркинская (Арқа), каратауская (Қаратау), жетысуская (Жетісу), сырдарьинская (Сыр өңірі), мангыстауская (Маңғыстау), западноказахстанская (Батыс).

Территория восточной домбровой традиции охватывает весьма обширное пространство, так как к ней относятся не только области Казахстана (Семей, Шынгыстау, Шубартау, Аягоз, Тарбагатай), но и прилегающие территории КНР (Синьцзян) и Монголии (Баян-Олгий). Истоки этой традиции, основу которой составляют древние кюи-легенды, лежат очень глубоко. Один из самых примечательных персонажей казахской истории – кюйши Кетбуга. Знаменитый Кетбуга был современником Чингисхана и прославился как мужественный батыр, мудрый бий и выдающийся кюйши. В антологию вошел «Кюй Кетбуги» как историческое произведение той эпохи.

Самый крупный представитель восточно-казахстанской домбровой традиции – кюйши Байжигит, который внес выдающийся вклад в развитие инструментальной музыки и расцвет кюев-шертпе. Живший во времена хана Абылая, Байжигит, по народным преданиям, сочинил около 300 кюев, за что был прозван «демоном кюев». До нашего времени кюи Байжигита донес домбрист Жунисбай, а сегодня их лучшим исполнителем является его внук Таласбек Асемкулов, активно пропагандирующий творчество великого кюйши.

Весьма интересной и многостилевой представляется и инструментальная музыка Жетису, которая до недавнего времени оставалась малоисследованной. По причине того, что плохо сохранились не только древние кюи, но и имена авторов этого региона, многие дошедшие до нашего времени кюи-легенды стали народными. В домбровой традиции Жетису, корни которой, как мы видим, тянутся из глубины веков, сложились к XIX веку две крупные школы, связанные с именами выдающихся кюйши – Байсерке и Кожеке. К нашему глубочайшему сожалению, сохранилась лишь небольшая часть кюев Байсерке, которая дошла до нас благодаря домбристам Кожабеку, Саткынбаю, Катшыбаю, Темирбеку Ахметову.

Самый выдающийся представитель домбровой традиции региона Арка, вобравшего в себя обширную территорию северо-восточных и центральных областей Казахстана, – Таттимбет Казангапулы. Таттимбет, который прожил всего лишь 45 лет, оставил богатое музыкальное наследие, из которого до нас дошло свыше сорока кюев, обогативших и украсивших сокровищницу казахской инструментальной музыки.

Приверженцами обновленной традиции шертпе, верными спутниками, учениками и последователями Таттимбета были видные кюйши Аркинского региона Тока, Абди, Сембек, Кыздарбек.

Самым видным представителем каратауской домбровой традиции является Сугур Алиулы. Мастер шертпе-кюя, оставивший глубокий след в инструментальной музыке, Сугур блестяще освоил творчество представителей предыдущего поколения – Таттимбета и Тока, а затем развил далее в своем творчестве искусство шертпе как в плане содержания, так и в плане расширения средств музыкально-художественной выразительности.

Западный Казахстан – край самобытного развития инструментальной музыки, которая предстает здесь во всем своем богатстве и расцвете. Блестящая плеяда кюйши этого региона – Богда, Махамбет, Курмангазы, Даулеткерей, Дина, Мамен, Туркеш и другие обогатили сокровищницу не только казахской музыки, но и общетюркской. Историческая личность, батыр, жырау и кюйши, который стоял у истоков создания домбровых школ Западного Казахстана, – Махамбет Отемисов. Кюи Махамбета созвучны с образцами древней эпической традиции жырау, являясь одновременно «музыкальным портретом» военного времени (середина XIX века) и его героев – Исатая и Махамбета, которые всю свою жизнь провели во Внутренней (Бокеевской) орде.

Величайший представитель западноказахстанской традиции, прозванный в народе «күй атасы» («отец кюев»), Курмангазы Сагырбайулы – композитор, известный всему миру. Творчество Курмангазы отличается разнообразием тематики, насыщенностью музыкально-звуковой палитры, мощной динамикой и развитостью ритмоштриховой техники.

Таков же масштаб дарования талантливой ученицы Курмангазы – Дины Нурпеисовой. Женщина-кюйши не только достойно продолжила, но и развила в своем исполнительском и композиторском творчестве достижения Курмангазы, героико-драматическое и гражданственно-демократическое направление его школы, соединив традиции XIX и XX веков.

Глава второй школы, второго направления западноказахстанской домбровой традиции XIX века Даулеткерей Шыгайулы – личность особенная, а его творчество – неповторимая страница истории казахской музыки.

На Мангыстау хорошо сохранились как древние кюи, так и исторические, сопровождаемые интереснейшими легендами и рассказами. Имена Абыла, Картбая, Есбая, Есира, Кулшара, Коныра, Оскенбая, Шамгула, Алкуата, Мурата хорошо известны в мире казахской инструментальной музыки.