

МРНТИ 18.41.17

Закия Сапенова¹, Эльмира Султангалиева¹, Лаззат Жаумбаева²¹Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова,²Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова
Казахстан, Алматы**ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗ КАЗАХСТАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ
МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ****Аннотация**

В статье рассматривается геокультурный образ Казахстана в аспекте его восприятия в музыкальном общении межкультурного пространства. В данной работе применены методы анализа и оценивания уровня восприятия международных слушателей некоторых произведений с использованием казахского музыкального цитирования. Авторы представили качественное тематическое исследование казахских музыкальных произведений зарубежных композиторов, которые способствуют расширению как национальной, так и международной аудиторий. Выведенные на основе анализа и оценки предварительные результаты показали предполагаемую разницу восприятия. Установлено, что существуют существенные отклонения между восприятием местной и зарубежной аудиторий. Данные различия выявлены при распознавании казахских традиций, используемых зарубежными композиторами. Результаты исследования помогут создать лучшее понимание того, каким образом можно продвинуть идентичный образ Казахстана и Центральной Азии. Кроме того, выводы работы помогут укрепить «международное понимание», а также создать мост между культурами, не теряя при этом уникальных аспектов казахской музыкальной и культурной самобытности. Статья предназначена как для специалистов в области музыкального искусства и педагогики, так и для широкого круга читателей.

Ключевые слова: Казахстан, казахская музыка, современные зарубежные композиторы.**Закия Сапенова¹, Эльмира Султангалиева¹, Лаззат Жаумбаева²**¹Қазақ ұлттық атындағы өнер академиясы Т.Қ. Жүргенов,²Республикалық эстрада-цирк колледжі И. Ж.Елебекова
Қазақстан, Алматы¹**ҚАЗАҚСТАННЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МУЗЫКАЛЫҚ
КЕҢІСТІКТЕГІ ГЕОМӘДЕНИЕТТІК БЕЙНЕСІ****Аннотация**

Мақалада Қазақстанның геомәдени бейнесін мәдениетаралық кеңістіктің музыкалық байланысында қабылдау аспектісінде қарастырылады. Бұл жұмыста қазақ музыкалық дәйексөзін қолдана отырып, кейбір шығармаларды халықаралық тыңдаушылардың қабылдау деңгейін талдау мен бағалау әдістері қолданылады. Авторлар шетелдік композиторлардың ұлттық және халықаралық аудиторияның кеңеюіне ықпал ететін қазақ музыкалық шығармаларына сапалы кейс-стади ұсынды. Талдау мен бағалаудан алынған алдын ала нәтижелер қабылдаудағы айырмашылықты көрсетті. Жергілікті және шетелдік аудиторияның қабылдауы арасында айтарлықтай ауытқулар бар екені анықталды. Бұл айырмашылықтар шетелдік композиторлар қолданған қазақ дәстүрлерін тану кезінде ашылды. Зерттеу нәтижелері Қазақстан мен Орталық Азияның біркелкі бейнесін қалай ілгерілетуге болатынын жақсы түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, жұмыстың қорытындылары қазақтың музыкалық -мәдени сәйкестігінің бірегей аспектілерін жоғалтпай, «халықаралық түсінікті» нығайтуға, сонымен қатар мәдениеттер арасында көпір құруға көмектеседі. Мақала музыкалық өнер мен педагогика саласындағы мамандарға да, оқырмандардың кең тобына арналған.

Түйінді сөздер: Қазақстан, қазақ музыкасы, қазіргі шетелдік композиторлар.

Zakiya Sapenova¹, Elmira Sultangalieva², Lazzat Zhaumbaeva³
¹The Kazakh National Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov
¹The Republican Estrada-Circus College named after Zh. Elebekov
Kazakhstan, Almaty

GEOCULTURAL IMAGE OF KAZAKHSTAN IN THE INTERNATIONAL MUSICAL SPACE

Abstract

The article examines the geocultural image of Kazakhstan in the aspect of its perception in the musical communication of the intercultural space. In this work, methods of analysis and assessment of the level of perception of international listeners of some works are applied using Kazakh musical citation. The authors presented a qualitative case study of Kazakh musical works by foreign composers, which contribute to the expansion of both national and international audiences. Derived from analysis and evaluation, the preliminary results showed the perceived difference in perception. It was found that there are significant deviations between the perception of local and foreign audiences. These differences were revealed when recognizing Kazakh traditions used by foreign composers. The research findings will help create a better understanding of how an identical image of Kazakhstan and Central Asia can be promoted. In addition, the conclusions of the work will help to strengthen "international understanding", as well as create a bridge between cultures, while not losing the unique aspects of Kazakh musical and cultural identity. The article is intended both for specialists in the field of musical art and pedagogy, and for a wide range of amateurs as well.

Keywords: Kazakhstan, Kazakh music, contemporary foreign composers.

Введение

Казахская музыкальная культура существенно изменилась за последние два столетия. Одним из самых сложных изменений стал переход от устной к письменной традиции. Другим было её вовлечение в европейскую музыкальную систему, в результате чего произошло изменение ее инструментов, технологий, музыкальных стилей и мышления. Изначально казахская музыка исторически связана с традиционным фольклором [1, 15-16; 2, 413]. Она включает в себя музыкальные фрагменты и целостные произведения из легенд, сказок и фольклора, а также импровизации по правилам и ритмам традиционной казахской музыки. Русские, монгольские, турецкие и американские культурные традиции также оказали явное влияние на современную казахскую музыку [3, 697]. Произошло своего рода взаимообогащение, когда российские и европейские музыковеды экспериментировали с казахскими музыкальными традициями, а казахские музыканты познакомились с разными стилями мировой музыки. Новаторы этой сферы, такие как Абай Кунанбаев, Курмангазы Сагырбайулы, Ыкылас Дукенов и другие создали произведения жанра фьюжн с неказахской музыкой.

Однако, несмотря на все эти слияния, казахская традиционная музыка по-прежнему сохраняет свои уникальные отличительные особенности, вследствие чего она четко узнаваема среди родственных центрально-азиатских и монгольских музыкальных культур [4, 376]. Ярким примером музыкальной культурной гармонии или культурной дипломатии с чуждыми традициями является казахский джаз, который, несмотря на предполагаемое западное культурное влияние, развился как авангардное культурное движение, столкнувшись с большим сопротивлением [5, 1]. «Бумеранг» был первым казахстанским джаз-бендом, который начал с подпольных концертов в Алматы через свои кафе и рестораны. Со временем джазовые фестивали были организованы по всей стране, включая знаменитый Jazzystan, который собрал музыкантов из Великобритании, Израиля, Европы и других стран.

Совсем недавно, в начале XX-го века, было предпринято несколько других инициатив. В Казахстане открылась школа классической музыки, например, были созданы народные оркестры, национальные композиторы создавали симфонии, а опера и балет стали значимыми общественными событиями. Всё это явилось результатом синтеза западноевропейской классической и казахской народной музыки.

Обозревая культурный обмен и совместное использование традиционной музыки с другими народами, можно отметить ряд композиторов неказахского происхождения, которые использовали синтез казахской традиционной музыки и других музыкальных стилей и жанров. При этом многим из них удалось выразить в музыке чувства и эмоции казахской культуры. Одни из этих музыкальных произведений отражают казахскую национальную самобытность более успешно, другие – менее. На основе сочетания национальной и европейской музыки создан ряд классических произведений казахской оперы, в том числе «Кыз Жибек» Евгения Брусиловского, «Абай» Ахмета Жубанова, «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева. В настоящее время в Казахстане действуют следующие учреждения классической музыки: Астана Опера, Казахский государственный филармонический оркестр, Казахская национальная опера, Казахский государственный камерный оркестр, Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая и Казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Инструменты. Постоянное сохранение казахской традиционной музыки в сочетании с процветающей западной классической музыкой делает Казахстан таким уникальным.

Одной из целей культурной дипломатии Казахстана является создание положительного и узнаваемого имиджа страны во всем мире. М. Смыкова (2014) утверждает, что «туристический бренд может быть построен на таких преимуществах, как... культурные традиции и обычаи», а одной из целевых групп аудитории являются «туристы, интересующиеся альтернативной культурой» [6, 162-63]. Однако еще большую роль играет собственно казахская музыкальная культура, которая существенно влияет на культурное наследие Казахстана. Часто поднимается проблема оценивания - в какой степени европейская музыкальная система с ее инструментами, технологиями и музыкальными стилями повлияла на наследие казахской музыки и ее традиционный фольклор. Таким образом, существует необходимость проанализировать и изучить влияние русской, монгольской, турецкой и американской культур на казахскую музыку, которая подверглась такому количеству экспериментов со стороны европейских музыковедов, что слияние радикально расширило культурный горизонт казахов. Также необходимо оценить разницу между восприятием казахской и неказахской публики при признании идентичности казахских традиций и реакции на них, особенно в современных музыкальных аранжировках. В этом исследовании также будет предпринята попытка выяснить, как музыка как культурный мост может улучшить международное понимание Казахстана в отличие от других народов Центральной Азии.

Исторически сложилось так, что в XVIII-XIX-ом веках путешественники и исследователи посещали и изучали Великую степь и описывали музыкальность казахов. Это были неказахские слушатели, но тонкие ценители казахской музыки. Польский поэт и этнограф Адольф Янушкевич, будучи в ссылке, посетивший в 1835-ом году выступление казахского певца, описывает его «...беспрецедентную легкость и мастерство» и его мастерство пения «храбрым и харизматичным голосом». Сегодня также есть много казахов, которые являются исполнителями мирового уровня и победителями международных музыкальных и песенных концертов. В марте 2019-го года, к 10-летию двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Княжеством Монако, Посольство Казахстана во Франции организовало концерт, демонстрирующий традиционную культуру и музыку стран Центральной Азии. Шоу было организовано так, чтобы помочь неказахской публике открыть для себя культуру Казахстана, его традиционную среду. Правительство Казахстана составило казахскую традиционную музыку и народные песни в рамках программы культурного наследия «Мәдени Мұра/Культурное наследие».

Казахстан взрастил множество талантливых и всемирно известных классических музыкантов, в том числе Куляш Байсеитову, Бибигуль Тулегенову, Ермека Серкебаева, Розу Багланову, Алибека Днишева, Айман Мусаходжаеву, Марата Бисенгалиева, Майру Мухаммад-кызы и других. Они выступали перед неказахской публикой и получили признание на таких концертах, как Международный конкурс юных пианистов им. В. Клиберна, Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая

волна», Гран-при «Славянского базара», Международный конкурс Московской консерватории исполнителей на духовых и ударных инструментах и Международный фестиваль мировой музыки в Израиле.

Материалы и методы

В рамках данного исследования была разработана анкета для определения ключевых слов и концепций казахской музыкальной культуры, которые были представлены во всем мире рядом неказахских композиторов (Карлом Дженкинсом, Карло Силиотто, Эрраном Бароном Коэном, Энн ЛеБарон, Питером Чайлдом, Вернером Линденом, Ювалем Авиталем и другими). Анкета была представлена двум группам слушателей: местным и зарубежным, были использованы два разных музыкальных фрагмента: один оригинальный/традиционный, а другой – аранжирован европейским композитором. Анкета была направлена на выяснение мнений, как местных, так и зарубежных слушателей с целью определения степени адаптации музыки к ценностям казахской культуры [4, 376].

Целью этого исследования было выявить ключевые слова, связанные с восприятием Казахстана и казахской идентичности при прослушивании этой музыки. Другой целью было выявить восприятие слушателями использования казахской традиционной музыки неказахскими композиторами. Участниками были более 45 национальных (возрастом от 20 до 75 лет) и 15 зарубежных (возрастом от 20 до 57 лет) слушателей обоих полов, а также студентов некоторых ВУЗов и колледжей города Алматы, обучающихся в 2015-ом году. Географический диапазон исследования включал как европейских, так и азиатских респондентов из Великобритании, Германии, Брунея, Южной Кореи и Казахстана. Тридцать процентов национальных респондентов и 10% зарубежных были профессиональными музыкантами. Пятнадцать процентов зарубежных слушателей посещали когда-либо Казахстан. В основе исследования лежал анализ восприятия слушателями этих музыкальных произведений [8, 20; 9, 74; 10, 23; 1, 16; 11, 201].

По процедуре исследования - в этом исследовании были использованы два музыкальных отрывка, чтобы изучить, как музыка может помочь вызвать интерес и представить точный образ Казахстана за рубежом. Одна песня, использованная в этом исследовании, принадлежит народному композитору Улебаю Анетову (1886-1966) - песня «Дударай», в которой рассказывается о любви русской девушки к казахскому джигиту Дуйсену. Она описывает силу чувств и религиозных предрассудков. Название песни происходит от нежного отношения Марии к джигиту («дудар» по-казахски означает кудрявый).

Второе произведение, использованное в исследовании, принадлежит известному британскому композитору - Карлу Дженкинсу – сюита "Тілеп" (2006) написана им по заказу известного казахстанского мецената Сапара Исакова. Темой одной из частей сюиты стала песня "Дударай". Из истории песни известно, что первым широкому слушателю её представил собиратель казахского музыкального фольклора, музыкант-этнограф Александр Затаевич, записавший около десяти вариантов песни. Тема песни также легла в основу оперы Е. Брусиловского «Дударай», которая была поставлена в 1953-м году на сцене Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате (Энциклопедия, 2-е издание, дополненное, Алматы). Казахский поэт Х. Н. Бехожин посвятил поэму «Мариям Жагор-кызы» (1950) в честь любовной истории Марии и Дуйсена. В 2013-м году этнический казах Таскын исполнил эту песню на китайской версии конкурса «The Voice/Голос», которая стала вирусной в Интернете.

Результаты

Согласно ответам респондентов, современный Казахстан для этих иностранцев всё ещё остается неизвестной мировому сообществу страной. При этом девяносто процентов считают музыку универсальным языком: «музыка — это формы и эмоции. Слова могут исчезнуть, музыка - никогда». 80% местных респондентов подчеркнули, что адаптированная этническая музыка может потерять свою оригинальность и

привлекательность в результате неудачной адаптации. Напротив, только 20% зарубежных слушателей согласились с этим утверждением, например, один сказал: «Это риск, когда дело касается адаптации» [12, 45]. Интересно, что 100% местных жителей согласились с тем, что каждый из участников музыкальной коммуникации (композиторы, музыканты или публика) может синтезировать любую этническую музыку с другими музыкальными стилями и жанрами, чтобы выразить чувства и эмоции. Это беспокоит 20% иностранцев: «Это... возможно. Но музыкант неизбежно не только копирует стиль, но и понимает подоплеку песни/кюя». 80% местных жителей считают, что лучше слушать просто аранжированную версию (которая может сохранить оригинальные черты), чем умело адаптированную (которая может их уничтожить) этническую музыку, чтобы лучше понять страну, которую она представляет. Примерно 15% иностранцев предпочитают оба варианта. Один из них сказал: «Я думаю, что каждый, кто интересуется культурой казахов, должен услышать музыку во всех возможных формах: традиционной, адаптированной, и, таким образом, выяснить, что именно его трогает в ней». [13, 243]. Примерно 95% местных жителей считают, что адаптированная этническая музыка должна адекватно отражать казахские ценности и сам этнос в целом. С этим утверждением согласно 100% иностранцев: например, один сказал: «Совершенно верно. В противном случае это будет тотальный «этнокич», бессмысленный, бессердечный, никчемный. Но это справедливо для любого межкультурного эксперимента такого рода». Только 53% местных жителей и 36% иностранцев отдали предпочтение современной версии «Дударай». Половине местных жителей и почти двум третям иностранцев понравился оригинальный вариант. Однако, хотя все респонденты могли выбрать только одну версию, почти 76% местных жителей подчеркнули большее преимущество современной аранжировки Карла Дженкинса, подчеркнув ее «уникальность» и «высокий профессионализм».

Обсуждение

Все респонденты (100%) согласны с тем, что необходимо сохранять и продвигать традиционную музыку для создания привлекательного имиджа страны за рубежом. Большинство респондентов заявили, что также необходимо адаптировать традиционную музыку для зарубежных слушателей, незнакомых с казахской музыкой. Почти все респонденты считают, что музыкальная чуткость, талант, разносторонность и мастерство, и казахских и неказахских аранжировщиков необходимы для сохранения ценности и оригинальности традиционной музыки при адаптации.

В процессе анализа результатов исследования выявлены существенные различия между ключевыми словами, как в отношении имиджа Казахстана, так и его репрезентации в казахской музыке. Восприятие зарубежными слушателями помогло нам определить степень и характер признания казахской музыки за пределами страны. Сравнение ожиданий иностранцев и восприятия местных слушателей помогло прояснить особенности Казахстана по отношению к казахстанскому геокультурному имиджу. Кроме того, это позволило бы создать как признание казахстанской музыки за рубежом, так и сохранить ее уникальность в глобализирующемся мире. Определение ключевых слов и концепций зарубежных слушателей помогло определить предпочтения/ожидания от казахской музыки как в отношении оригинальной, так и адаптированной формы.

Согласно восприятию слушателей, «национальность» казахской песни «Дударай» в интерпретации К. Дженкинса, включает три различных предположения, таких как i) «универсальный/наднациональный», ii) в ирландском стиле или iii) в татарском. Таким образом, ни одному из респондентов не удалось определить фрагмент, как казахский традиционный.

Дальнейший анализ данных показал, что геокультурный образ Казахстана, воспринимаемый в рамках межкультурной «мировой» музыкальной коммуникации, все еще недостаточно изучен. Исследование также показало, что существует разница между восприятием казахстанской и неказахской аудитории при распознавании и реагировании на казахские традиции, используемые в неказахских музыкальных аранжировках

(например, с использованием джаза), таких как сюита «Тілеп». Хотя отечественные слушатели в целом предпочли знакомую и просто аранжированную версию «Дударай», они также оценили новую версию К. Дженкинса. Можно предположить, что у второго варианта есть большой потенциал стать популярным.

Заключение

Таким образом, результаты исследования показали, что респонденты считают, что лучше слушать оригинальную, а не адаптированную версию этнической музыки, чтобы лучше понять страну, которую она представляет. Однако они хотели бы иметь как оригинальную традиционную версию, так и адаптированную версию традиционной музыки, чтобы сделать свободный выбор. Исследование также показало, как музыка может вращаться вокруг социальных проблем, а также культурной политики в целом и развития области музыки и музыкального образования, в частности. Благодаря своему наследию казахстанские композиторы, похоже, обладают сильным общественным сознанием, которое проявляется в чувстве ответственности за сохранение и развитие области современной музыки, а также за обеспечение ее культурной жизнеспособности. Результаты исследования помогут лучше понять стратегии композиторов по привлечению международной аудитории.

Список литературы / References

1. *Sipos, J et al.* Kazakh Folksongs from the two ends of Steppe. [Текст] //Budapest: Akademiai Kiado, 2001. p. 303
2. *Fuki Yagi.* Systematization of Kazakh music in Mongolia: activities of theater and radio station during the Soviet era, 2019. London: Asian Ethnicity, Volume 21, 2020 - [Issue 3](#), pp.413-424
3. *Rietbergen, P.* Europe: a cultural history, 1998. London: Routledge. p.730
4. *Kazakh SSR: Short encyclopedia* (ed. By R. Nurgaliev. -: Ed. The Kazakh Soviet encyclopedia. — Т. 4: Language. Literature. Folklore. Art. Architecture, Almaty, 1991. p. 685
5. *Mariyam Zhagor-kyzy* //North-Kazakhstan region. Encyclopedia. -2-e Edition, enlarged. - Almaty: Arys, 2006. p. 491
6. *UNESCO. What is intangible cultural heritage?* 2013. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002>
7. *Smykova, M. R.* /Smykova, M. R. [Текст] // Mezhdunarodnyi nauchnyi jurnal ‘Simvol nauki’, 2016. pp.161-164
8. *Gluck, R. J.* /Gluck, R. J. //The Columbia-Princeton Electronic Music Center: Educating International Composers, Computer Music Journal, Vol. 31, No. 2, Creating Sonic Spaces (Summer), 2007. pp. 20-38
9. *Hannan, M.F.* Educating Australian screen composers [Текст] // Hannan, M.F.//D Bennett & M. Hannan (eds), Inside, outside, downside up : conservatoire training and musicians' work, Black Swan Press, Perth, WA, 2008. pp. 73-85
10. *Nedlina, V.* Academic music of Kazakhstan and USA: Intersections of a turn of centuries. [Текст] Almaty: Kurmangazy Kazakh State Conservatory, 2011. p.180
11. *SOAS. Kazakh Music: Songs & Tunes from across the Steppe*, London: SOAS, 2007. <http://www.soas.ac.uk/music/cds/kazakh/>
12. *Boyes, G.* The Imagined Village: Culture, Ideology, and the English Folk Revival. [Текст] // Manchester: Manchester University Press, 1993. p.285
13. *Brocken, M.* The British Folk Revival, 1944-2002. [Текст] // Brocken, M. //Song and Popular Culture. Freiburg: Zentrum für Populäre Kultur und Musik, 2003. pp. 243-246

Сведения об авторах:

Закия Абдуллаевна Сапенова - старший преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова.

Эльмира Сакеновна Султангалиева - кандидат философских наук, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова.

Лаззат Мухановна Жаумбаева - преподаватель Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова.

Авторлар туралы мәлімет:

Закия Абдуллаевна Сапенова - Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының аға оқытушысы.

Эльмира Сакеновна Сұлтанғалиева - Философия ғылымдарының кандидаты, Т.К. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры.

Лаззат Мұханқызы Жаумбаева - Ж.Елебеков Республикалық эстрада-цирк колледжінің оқытушысы.

Information about authors:

Zakiya Abdullaevna Sapenova - Senior Lecturer at the Kazakh National Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov.

Elmira Sakenovna Sultangalieva - Candidate of Philosophical Sciences, Professor of the Kazakh National Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov.

Lazzat Mukhanovna Zhaumbaeva - Lecturer at the Republican Estrada-Circus College named after Zh. Elebekov.